

**КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Кафедра зарубежной литературы

**Галеева Раиса Исхаковна
Лилия Фуатовна Хабибуллина
Зульфия Рафисовна Зиннатуллина**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ XIX ВЕК

Конспект лекций

Казань – 2014

Направление подготовки: 032700.62 «Филология.Отечественная филология:русский язык и литература» (бакалавриат, 2 курс, очное обучение); 032700.62 «Филология.Зарубежная филология: Английский язык и литература, немецкий язык и литература, Испанский язык и литература» (бакалавриат, 2 курс, очное обучение)

Название учебного плана: «Филология» (очное, 2012)

Дисциплина: Зарубежная литература XIX в.

Количество часов: 44 ч. (в том числе: лекции - 24, практические занятия – 20); форма контроля – зачет; 108 ч. (в том числе: лекции - 44, практические занятия – 20, самостоятельная работа - 44); форма контроля – экзамен.

Аннотация: В предлагаемых лекциях содержится характеристика литературного процесса на протяжении XIX века. В теоретическом материале рассматриваются такие вопросы, как появление и развитие таких литературных направлений, как романтизм, реализм в странах Западной Европы и Америки. Будет изучено творчество авторов, относящихся к этим направлениям. Практический материал содержит вопросы и задания по темам курса. Материал лекций можно изучать самостоятельно, выполняя предлагаемые задания, отвечая на поставленные вопросы и, тем самым, проводя самоконтроль усвоения материала.

Темы:

1. Литературный XIX век. Романтизм как литературное направление.
Немецкий романтизм.
2. Английский романтизм.
- 3.Американская литература XIX века.
4. Романтизм во французской литературе.
5. Реализм как литературное направление. Реализм во французской литературе.
6. Немецкая литература середины XIX века.
7. Английская реалистическая проза XIX века.

Ключевые слова: романтизм, реализм, двоемирие, реалистическая проза, детерминированность.

Авторы курса: Галеева Раиса Исхаковна, доцент кафедры зарубежной литературы, кандидат филологических наук, email: sobaka1275@mail.ru; Хабибуллина Лилия Фуатовна, доцент кафедры зарубежной литературы, доктор филологических наук, email: Liliya.Habibullina@ksu.ru; Зиннатуллина Зульфия Рафисовна, ассистент кафедры зарубежной литературы, кандидат филологических наук, email: zin-zulya@mail.ru

Дата начала эксплуатации: 1 сентября 2014 года

URL: <http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2057>

Оглавление

Лекция 1	5
Лекция 2.	12
Лекция3.	37
Лекция 4.	64
Лекция 5.	83
Лекция 6.	109
Лекция 7.	130
Информационные источники	158
Глоссарий	170
Вопросы к зачету	176

Лекция 1. Литературный XIX век.

Романтизм как литературное направление.

Немецкий романтизм.

Аннотация. В данной теме разъясняется понятие романтизм, рассматривается своеобразие романтического метода. Анализируется творчество немецких романтиков.

Ключевые слова: теория романтизма, Поэт, Природа, филистер, романтическая ирония, фантастика, новелла-сказка, литературные школы, романтический роман, фрагмент.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. История зарубежной литературы XIX века; под ред. Н.А.Соловьевой. - М.: Высш.школа: Академия, 2003. – 558 с.
 2. История зарубежной литературы XIX века. Франция, Италия, Испания, Бельгия; под ред. Т.В.Соколовой. – М.-Спб.: Academia, 2003.
 3. История зарубежной литературы XIX века. В 2-х частях; под ред.Н.П.Михальской. - М.: Просвещение, 1991.
 4. Галустова О.В. Зарубежная литература. Конспекты лекций. - М.: А-Приор, 2011.
- Кудрина Ш.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 2010.

Глоссарий

Антитеза - противопоставление различных понятий или явлений, постановка рядом противоположных по значению слов.

Баллада - жанр лиро-эпической поэзии, носящий повествовательный, сюжетный характер. Произошла от народной баллады, которая была плясовой песней (ballare - плясать). Романтическая баллада обладает острым сюжетом, который часто носит мистический характер. Близка к жанру романа, но в послед

Романтическая ирония - гибкая, динамическая взаимосвязь между внутренней и внешней реальностью, признание человеческой ограниченности **наряду с** утверждением наших творческих способностей. Действительность предстает как бы театральными подмостками, на которых разыгрывается комедия жизни. Ее играет герой (иронизирующий, актер, игрок), который способен всерьез разоблачать мир или пользоваться подделками действительности, все разрушать или все принимать. Суть драмы составляет соотношение серьезного и несерьезного, реального и вымышленного, за чем кроется необходимость мира и свобода воображения. Над героем и миром возвышается автор, который созерцает, постигает, оценивает действие с позиции иронически отстраненного игрока. Дистанция между автором и героем подчеркнута маской, которая порой позволяет художнику лицемерно вступать в действие, то принимая комедию с соучастием, то насмехаясь над всем происходящим более выражен исторический компонент.

Романтическое двоемирие - сосуществование в рамках одного текста мира идеала (фантастики) и мира реальности, причем двоемирие предполагает прозрачность границ между мирами, возможность перехода из одного мира в другой, следствие двоемирия – появление героев двойников (например, тень героя в «Удивительной истории Петера Шлемиля» Шамиссо или повести Г. Х. Андерсена «Тень»). Ярко проявило себя в творчестве Э.Т.А.Гофмана.

Вопросы для изучения:

1. Какие особенности литературного XIX века можете назвать?
2. В чем заключается своеобразие романтического метода?

3. Какие типы романтических героев существуют?

4. Какие литературные школы принято выделять в немецком романтизме?

Две принципиально важные особенности литературного 19 века:

а) литературный 19 век (конец 18 века – 1870) не совпадает с историческим:

б) в пределах этого периода формируются и в дальнейшем тесно взаимодействуют два ведущих литературных направления 19 века - Романтизм и Реализм.

Первым возникает романтическое движение, затем – реалистическое. В период к.1820-х – 1830-е гг. оба направления сосуществуют. Это обстоятельство дало возможность исследователям литературы называть их двумя сообщающимися сосудами. **Наша главная задача состоит в том, чтобы определить как принципиальное различие между этими направлениями, так и их общность.**

Романтизм

Романтизм – одно из ведущих литературных направлений 19 века. Главными событиями возникновения романтизма были Французская буржуазная революция 1789-1794гг. и последующие за ней события. Главные из них – обманутые ожидания, отрицательное отношение к наступившему пошлому и жестокому буржуазному миру.

Своеобразие романтического метода в целом можно определить как художественный максимализм, который обнаруживается на всех уровнях произведения – от проблематики до системы образов и стиля.

Романтическая картина мира имеет у романтиков свою иерархию. Она основана на идеях немецких философов-идеалистов, поэтому все материальное в ней подчинено духовному.

Борьба, любое столкновение в произведениях романтиков представлены в разных формах. Это может быть борьба божественного с дьявольским, возвышенного с низменным, небесного с земным, добра со злом и т.д.

Главное - все построено **на антитезе**, одном из главнейших эстетических принципов романтизма. Объясняется это тем, что романтический идеал находится в вечном противоречии с пошлой действительностью. Отсюда и **проистекает романтическое двоемирие**, когда большинство романтических героев, существуя в реальном мире, мечтают о мире идеальном.

Романтический сюжет, как правило, яркий и необычный. Чаще всего, это изображение только кульминационных моментов в жизни героя. С помощью подобных ситуаций и создается занимательность повествования.

Романтический психологизм – особая категория в романтизме. Очень часто изображаются ситуации, когда человек как безвольная игрушка оказывается в руках Сатаны, рока, судьбы, а иногда и собственных страстей. Часто представлена и ситуация выбора в судьбе человека.

Типология романтических героев.

Романтические герои отличаются от других своей непохожестью на остальных людей по разным причинам. Их странность часто подчеркивается автором с помощью новых приемов в портрете.

Отношения романтического героя с **обществом** (которое представляет собой, чаще всего, толпу, «светскую чернь»), изображены как антагонистические.

Типы романтических героев представлены и как национальные, и как общечеловеческие типы. Это:

1. **герой-чудак**, - часто комичен и нелеп в глазах обывателей (Ансельм в «Золотом горшке» Гофмана, Рип ван Винкль в одноименной новелле Ирвинга). Для них нередко характерна детскость (Рип ван Винкль);
2. **герой – трагический одиночка и мечтатель**, отвергнутый обществом, осознавший свою чуждость миру;
3. **герой – «разочарованный», лишний человек, «байронический» герой, «сын века», который** превратился в аналитика и наблюдателя своей собственной души, страдающий от отсутствия любви и в то время не способный на любовь (Чайльд-Гарольд);

4. **герой – демоническая личность**, бросившая вызов обществу, миру, а иногда и самому богу. Личность, обреченная не только на разлад с обществом, но и с самим собой. Герой, избирающий путь Зла ради того, что восстановить Добро («Корсар» Байрона);

5. **герой – человек из народа**, отверженный обществом (Квзимодо);

6. **герой - Художник**, близкий автору (Ансельм «Золотой горшок» Гофмана);

7. **герой - благородный рыцарь** (Айвенго, герой романа В.Скотта), либо индеец или свободолюбивая цыганка (Эсмеральда), представители нецивилизованных народов, не испорченных пошлостью современного Общества.

Романтический пейзаж играет огромную роль в романтическом произведении, так как воплощает образ близкой романтическому герою Природы. Особенности романтического пейзажа: в отличие от предыдущих авторов, у автора-романтика «горизонталь» (рощи, дубравы, поля) нередко становится **символом обыденности**. Поэтому вместо «горизонталей» в произведениях романтиков появляется «вертикаль». Природа в произведениях романтиков предстает перед нами либо как **«вольная стихия»**, либо как **«дикая природа»** (горы, море, ущелья, утесы, стихии, волны и т.д.).

Романтические жанры: баллада, поэма, драма для чтения, роман-драма, повесть-сказка, исторический романтический роман.

В эпоху романтизма литературы начинают приобретать национальное содержание.

Немецкий романтизм

Немцы – первые теоретики романтизма. Германия эпохи романтизма была самой отсталой страной Европы. Как часть она входила в состав «Священной Римской Империи», представляя собой «лоскутное одеяло» (около 300 карликовых государств - города-княжества, города-герцогства).

Только в период оккупации Наполеона Германия вошла в состав так называемого «Нового Союза» (1814).

Тем не менее, именно в Германии произошло феноменальное явление: **не имея возможности совершить революцию политическую, немцы совершили революцию духовную» (эстетическую) и, таким образом, стали теоретиками романтизма.**

Это явление можно объяснить двумя обстоятельствами:

1. национальными особенностями – немцы всегда не столько сами совершали революции, сколько осмыслили результаты тех революций, которые делали их соседи (например, французы);

2. в этот период в Германии творило большое количество великих философов и поэтов. Французский романтик Жермен де Сталь назвала немецких романтиков **«нацией Поэтов и Мыслителей (Философов)».**

В немецком романтизме принято выделять три литературные школы:

1. Иенская школа.

2. Гейдельбергская школа.

3. Берлинская школа.

Каждая из них внесла свой вклад в литературу романтизма.

Первыми романтиками были участники кружка писателей и философов, преимущественно преподавателей Иенского университета, сложившегося вокруг братьев Шлегелей.

Шлегели: старший, Фридрих был философом и историком литературы, младший, Август Вильгельм, знатоком античности. В кружок также входили писатели Новалис, Людвиг Тик и др.

Эстетические воззрения первых романтиков во многом были основаны на идеях немецких философов-идеалистов - Иоганна Фихте и его ученика Фридриха Шеллинга, а именно **о главенстве духовного над материальным.** В центр Вселенной они поместили не Бога, а высокую духовную личность - гениального индивида- Художника в широком смысле

этого слова. Эта личность представляла у Фихте как «Я», а окружающий его мир – как «НЕ-Я», тем самым романтики вознесли «Я», то есть духовное над материальным.

Вторая важная идея немецких романтиков касалась **общности Человека и Природы**. Фридрих Шеллинг, немецкий философ-идеалист и в то же время романтик создал романтический миф о «золотом веке». По этому мифу история человечества делится на 3 периода.

- «**золотой век**», когда люди, растения и животные пребывали в полном единстве с Природой и разговаривали на одном языке – «празыке»;

- затем наступил «**век одичания человека**» вследствие его разъединения с природой;

- возвращение к «золотому веку», вернуться к которому нам поможет Поэт.

Первым романтическим типом в немецкой литературе был Поэт, которому были приданы неограниченные возможности. Особенно широко этот романтический тип был представлен в творчестве позднего романтика – Э.Т.А.Гофмана.

Своеобразие немецкого романтизма заключается в следующем: он характеризуется философской глубиной, пристальным вниманием к сверхъестественному. Излюбленными жанрами становятся сказки, новеллы-сказки, которые, с одной стороны, свидетельствуют об интересе немецких романтиков к народному фольклору, а с другой – о наполнении этих произведений философской проблематикой.

Контрольные вопросы:

1. Какие особенности литературного XIX века можете назвать?
2. В чем заключается своеобразие романтического метода?
3. Какие типы романтических героев существуют?
4. Какие литературные школы принято выделять в немецком романтизме?

Лекция 2. Английский романтизм

Аннотация. В данной теме рассматриваются особенности английского романтизма. Раскрываются такие понятия, как готический роман, «Озерная школа», мифотворчество. Изучается творчество Дж.Г. Байрона, В. Скотта, поэтов «Озерной школы».

Ключевые слова: готический (черный) роман, озерная школа, мифотворчество, «байронический» герой.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 2006.
2. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1985.
3. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней.- М.: Академия, 2003.- 512 с.
4. Зарубежная литература XIX века: Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 464 с.

Глоссарий

Пуритане - (англ. Puritans, от лат. puritas — чистота) — английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках. Пуританизм стал идеологическим знаменем Английской революции 1640—1649. Неоднородность социально-политического состава пуритан привела к выделению среди них трёх сил: умеренного (пресвитериане), радикального (индепенденты) течений, а также низов Англии (левеллеры).

Пуританство, пуританизм - образ жизни, для которого характерны крайняя строгость нравов и аскетическое ограничение потребностей, расчетливость и бережливость, трудолюбие и целеустремленность.

Исторический роман - роман, в основу которого положен исторический сюжет, воспроизводящий в художественной форме определенную эпоху, определенные исторические события. В нем соединены исторические факты и лица с фактами и лицами вымышленными.

Вопросы для изучения:

1. Какие основные черты английского романтизма вы знаете?
2. Кто такие поэты «Озерной школы»?
3. Что такое готический роман?
4. Основные черты творчества Дж.Г. Байрона?

Литературное название готического романа - «роман тайн и ужасов». Возникает во второй половине XVIII века и остается популярным до первой половины XIX века.

Готический роман в Англии появился вследствие следующих обстоятельств: **кризиса просветительской идеологии**, когда возникает интерес ко всему иррациональному и сверхъестественному; **потребности английских читателей в своеобразной литературной компенсации**, которые желали получить литературу, в корне отличающуюся от литературы XVIII века, то есть построенную на вымысле, фантазии и сверхъестественных событиях.

Свое название готический роман мог получить:

- а) либо по названию германских племен (готов), которые в 3-4 вв. н.э. разрушили античную культуру на территории Западной Европы; первоначальное значение слова «готы» - средневековый, чудовищный;
- б) либо в связи с увлечением англичанами готической архитектурой.

Как историко-литературное явление готика обладает рядом общих признаков: это:

- **интерес к средневековью**, особенно к эпохе крестовых походов;
- **узнаваемый хронотоп** (замок или монастырь);
- **сложная сюжетная схема произведения**, где увлекательность повествования создается с помощью различных «тайн» (**тайна становится одной из главных** категорий данного жанра); с использованием категорий «страшного» и «ужасного»);
- **типичные готические сюжеты и мотивы**: «родовое проклятие», «низменные пороки», овладевающие душой человека, «сделка с дьяволом», борьба Добра и Зла в душе человека, тема «греха» и искупления, тема возмездия и т.д.;
- **готическая атрибутика**: средневековый замок или монастырь с множеством потайных комнат, старинные рукописи, содержащие старинные предания, «говорящие» портреты, пророческие сны, привидения и т.д.
- **готический пейзаж**: ночь, полнолуние, буря, ливень, бурлящий поток. Огромное значение имеет звук, inferнальная (дьявольская) музыка, то есть все, что способствует созданию атмосферы ужаса.

Одной из главных романтических проблем, особенно популярной в английском романтизме, **становится проблема Зла**, которое господствует как в частной жизни человека, так и в общественной жизни. Носителями этого Зла становятся так называемые «**демонические**» герои, сами страдающие от этого Зла. Причиной их страданий становится либо сделка с дьяволом, которую они заключили в результате пагубного любопытства, либо родовое проклятие, жертвами которого они стали. Типической чертой демонического героя является в нем **сочетание незаурядности и порочности**. Вследствие этого в готическом романе мы видим значительное углубление психологического анализа.

Литературная практика готического романа

Одним из первых готических романов, сразу же получившим огромную популярность, стал роман английского писателя

Горацио Уолпола «Замок Отранто» (1764)

Действие романа происходит в сицилийском замке. Сюжет представляет собой цепь чрезвычайно запутанных событий. В основе сюжета – **тайна «родового преступления»**. Во время крестового похода дед нынешнего хозяина замка Манфреда – **Рикардо** - отравил своего соседа **Альфонсо** и незаконно завладел его замком и титулом. За это преступление расплачиваются Манфред и его дети.

Основное содержание романа составляет описание возмездия за грехи героев. Рассказывается о сверхъестественных событиях, вызывающих страх и ужас у читателей.

Мэри Шелли Уолстонкрафт (1797–1851) -

дочь известного английского философа Вильяма Годвина и писательницы Мэри Уолстонкрафт, незаурядной женщиной, которая была известной английской феминистской, сторонницей гражданского брака и свободной любви.

Роман имеет высокую художественную ценность. Он возник на скрещении трех литературных традиций: «просветительской», «готической» и романтической. Этим он выделялся среди множества произведений, созданных в жанре готического романа. Более того, он является первым **научно-фантастическим романом** в мировой литературе.

Название романа - «Франкенштейн, или Современный Прометей» - указывает на английскую романтическую традицию – на создание романтической интерпретации известных мифов.

Образ Прометея занимает большое место в английской литературе. Такое внимание к образу Титана было связано со стремлением английских романтиков создавать в своих произведениях образы титанических героев - защитников людей.

Проблематика и тематика романа:

- просветительская – проблема знания;
- романтическая - тема человеческой жестокости;
- философская – проблема Ученого и его ответственности за свое открытие.

Просветительское начало в романе представлено идеей превосходства разума, могущества научной мысли, бросающей вызов природе. Мэри Шелли затрагивает важнейшие вопросы человеческого бытия: может ли человек выступать в роли Бога, имеет ли он право на вмешательство в загадки природы? Это история роковой ошибки гениального ученого Виктора Франкенштейна, который берется создать эликсир бессмертия для спасения людей. Но он не подозревает о том, **«какие опасности таит в себе познание»**. Франкенштейн не учитывает те попутные обстоятельства, которые сопутствуют его благородной цели: **он взял на себя роль Бога, создав своего Адама. Он должен сделать его счастливым, а вместо этого обрекает его на страдания, так как гомункул оказался внешне уродливым двухметровым чудовищем. Как и Прометей, Франкенштейн будет жестоко наказан. Он пожертвует своей жизнью и жизнью своих близких ради спасения человечества. Таким образом, проблема познания в романе получает общефилософскую трактовку, так как речь идет о том, что человек не имеет права «заглянуть по ту сторону познания».**

Произведение стало и выдающимся **романтическим произведением**. В романе два главных героя – Виктор Франкенштейн и его Создание. В одной из своих статей Вальтер Скотт отметил, что Мэри Шелли создала в романе **новую сюжетную схему - их автономное существование**. Эта схема предоставила возможность **поставить в романе романтическую идею Добра и Зла, Красоты и Уродства**. Создание, названное позднее Демоном, брошенное своим создателем, страшное внешне, в душе своей было ребенком. Оно тянулось к людям, помогало им, а они отвергали, презирали его всего лишь за то, что он уродлив.

В романе есть герои-двойники. Это - Франкенштейн и Демон. Как признает сам ученый, Демон – это его двойник, его «ночная ипостась»

Готическое начало в романе: представлено, прежде всего, атмосферой страха и ужаса. Это описание внешности Демона, **«ночных бдений»** Франкенштейна, готический пейзаж в романе. **Сегодня имя Франкенштейн** в нашем лексиконе является **обозначением гениального ученого, который своим открытием подвергает мир страшной опасности.** Сравнение главного героя с Прометеем указывает, прежде всего, на его страдания. Сегодня роман Мэри Шелли стал достоянием массовой культуры.

Английский романтизм

Важнейшими социально-политическими событиями, определившими национальное своеобразие английского романтизма, были:

- Война за независимость в Америке (1776-1783гг);
- Промышленный переворот в Англии во второй половине 18 века;
- Столетняя годовщина «славной революции» (1688-1689) (когда впервые были уравнены в своих правах буржуазия и английская аристократия), отмеченная в 1789 году;

- и в последнюю очередь, Французская революция, которая была принята не всеми англичанами.

Но, несмотря на бурное буржуазное развитие, в Англии начинает сказываться **недовольство** результатами общественно-политических событий. Ярко проявляется обратная сторона буржуазных отношений. Промышленный переворот привел к разорению мелких ремесленников и английское крестьянство. Начался стремительный рост городов, возникла известная романтическая оппозиция – «патриархальная» деревня – город, который романтиками часто характеризовался как «гнездо пороков», как «каменная пустыня».

Все вышесказанное привело к **резко отрицательному отношению к настоящему.** Этим объясняется оппозиционный характер творчества таких романтиков, как Байрон и Шелли.

Под влиянием этих событий в литературе произошли **следующие изменения:**

- **поиск романтического идеала вне буржуазного мира:** либо в идеализированном прошлом (романтические рыцари Скотта), либо в идеализированном будущем (Шелли);

- **«усредненному» просветительскому идеалу романтики противопоставили «титаническую» личность, страстного незаурядного героя.** Английские романтики часто в качестве материала использовали мифологические или библейские сюжеты, где героями были Бог, Люцифер, Прометей, первые люди на земле, гениальные ученые. Главной чертой этих героев было противостояние обществу, нередко миру в целом, а их главной целью была борьба со Злом.

Отличительной чертой английского романтизма является мифотворчество писателей. Популярность произведений английских романтиков объясняется и общечеловеческим содержанием творений, глубоким романтическим психологизмом.

Огромная роль в творчестве романтиков была отведена **Природе**, которая нередко предстает как перед нами как **«дикая»** природа, карающая человечество за его преступления.

Во многом противопоставляя себя просветительской литературе, романтики тяготели к такой важнейшей категории, как Разум (Байрон, Шелли).

Система жанров английского романтизма

1. Английский романтизм начался с **поэзии**, в ней широкое распространение получили лирические жанры и лиро-эпическая поэма.

2. **В прозе** появился новый жанр – исторический роман.

3. **В драматургии** была широко распространена романтическая форма драмы – «драмы для чтения», или лирические драмы, которые в силу своего условно-символического характера не могли быть поставлены на сцене, так как их действие преимущественно происходило во Вселенной.

В английском романтизме принято выделять **два поколения романтиков:**

а) старшие романтики – У.Блейк, поэты «озерной» школы;

б) младшие романтики – Байрон, Шелли, Джон Китс.

Вне этой схемы – Вальтер Скотт, поэт и романист.

«Озерная» школа» (лейкисты)

Поэзия занимает большое место в английском романтизме, что во многом обусловлено богатыми традициями английской поэзии 18 века. Свое название лейкисты получили по месту своего проживания в северных графствах, где было много озер. Это такие поэты, как **Вильям Вордсворт (1770 -1850), Сэмюэл Колридж (1772 – 1834), Роберт Саути (1774 – 1843).**

Вордсворт и Колридж были соавторами. Их первый сборник **«Лирические баллады»** был анонимно издан в 1798 году. Ободренные успехом этого сборника, они второй раз опубликовали его в 1800 году. **Предисловие к этому изданию и стало одним из первых манифестов английского романтизма и его начала.**

Главная заслуга лейкистов состояла в том, что они совершили **революцию в английской поэзии**. Отказавшись от сюжетов, прославлявших героические личности, они демократизировали жанр баллады, создав такие новые его разновидности, как лирическая, народная, социальная и готическая баллада.

В своих темах, идеях и подходах к материалу каждый шел своим путем.

В «Предисловии» к «Лирическим балладам» Вордсворт и Колридж изложили свои **новые принципы английской поэзии.**

Вордсворт главную задачу своего творчества видел в том, чтобы создавать такие произведения, **в которых будут «описаны ситуации из повседневной жизни, но с помощью воображения привычным вещам будет придан необычный облик».**

Большое место в творчестве Вордсворта занимало описание Природы и идеализированной сельской жизни. Его называли «певцом патриархальной Англии». Поэт был яростным противником городов и готической литературы.

Он обладал способностью придавать явлениям Природы необычное значение. Не случайно Пушкин писал о нем: **«Вдали от суетного света/ Природы он рисует идеал».**

Чаще всего Вордсворт противопоставляет **«суетный мир»** города миру Природы. Большинство стихотворений поэта написаны в форме воспоминания. **Они внешне просты, но глубокие по содержанию.**

Стихотворение **«Нарциссы».**

Главная идея стихотворения - родство человека и Природы. **«Берег озера, заросший желтыми нарциссами»**, станет в тяжелую минуту для поэта источником вдохновения и поддержки. Себя поэт сравнивает с тучей:

Как тучи одинокой тень,
Бродил я, сумрачен и тих...

Но нарциссы наполняют его существование глубоким смыслом:

Подобно звездному шатру,
Цветы струили зыбкий свет...

И с той поры, когда **впотьмах**
Я тщетно жду прихода сна,
Я вспоминаю о цветах,
И, радостью осенена,
На том лесистом берегу
Душа танцует в их кругу.

Вордсворта демократизировал язык поэзии, ввел в него разговорную речь. Он не только обратился к новым темам, но и представил **новых героев своей поэзии - простых людей.** Современникам была широко известна народная баллада **«Нас семеро»**, представляющая собой диалог прохожего с 8-летней крестьянской девочкой, которая описана как **«радушное дитя, легко привыкшее дышать».** Из разговора с ней прохожий узнает о ее семье, о том,

умерли ее брат и сестра, но девочка считает их живыми, так как живет на кладбище рядом с их могилами и постоянно общается с ними:

**Я часто здесь чулки вяжу,
Платок мой здесь рублю,
И подле их могил сижу,
И песни им пою.**

И сколько бы прохожий не пытался убедить ее в том, они умерли, она все равно считает, что их семеро. Автор восхищается высшей мудростью ребенка, который не видит границы между жизнью и смертью. Лейкисты были поклонниками инфантильного детского сознания.

Колридж был самым талантливым из лейкистов. В отличие от Вордсворта, **«поэта обыденности»**, свою задачу он видел в том, чтобы **«дикушное и необычное представить как правдоподобное»**. Большое место в его творчестве занимала религиозная проблематика. В связи с этим его произведения приобретали особую композиционную форму: в действии часто участвовали небо, море, различные стихии. В качестве примера обратимся к его известной поэме

«Сказание старого морехода» (1797).

В поэме ярко выражено притчевое начало. Главной темой произведения **становится тема греха, наказания за него, раскаяния и искупления греха.**

Сюжет поэмы прост, он взят из морского фольклора. Во время плавания мореход совершает преступление – он убивает Альбатроса, который в поэме является символом **«христианской души»**, творческого воображения и самой Природы. За это оказываются наказанными не только мореход, но и все члены команды, которые оправдали страшный поступок своего товарища. Корабль попадает в стоячие воды. Мореход оказывается в **«аду»**, так как нещадно палит **солнце**. Не менее страшным становится и нравственное наказание героя: на его глазах гибнет вся команда, а он остается в живых.

Главная тема баллады – тема «дикуш» Природы. Современникам уже наскучили образцовые парки и искусственные сады.

Природа в балладе представлена в разных проявлениях: шторм, холод, Солнце, море и его обитатели.

Описания природы соответствуют состоянию героя: страшное, кровавое солнце висит прямо над мачтой, к которой привязан моряк. Гниющее море кишит огромным количеством отвратительных слизняков, палуба заполнена трупами умерших моряков. Природа предстает перед нами со своей жестокой стороны.

Искупление греха начинается только тогда, когда мореход признает величие Природы, ее красоту. Слизняки превращаются в прекрасных водяных змей, и Природа открывается перед ним своей прекрасной стороной.

Старый мореход, выступающий в роли рассказчика, ассоциируется у Колриджа с библейскими преступниками – Каином и Агасфером, а драма, происшедшая с ним, становится общечеловеческой драмой. **Баллада построена по принципу кольцевой композиции: Мореход отправляется в путешествие одним человеком, а возвращается другим. Его дальнейшее искупление греха состоит в том, что он должен постоянно исповедоваться, обращаясь к одному из тысячи.**

Сложность поэмы состоит в ее фрагментарности. В поэме намеренно описываются только «вершинные», то есть кульминационные моменты в истории героя, что свидетельствует о романтическом психологизме произведения.

Колридж представляет читателю текст своего произведения в двух вариантах: **прозаический текст** на полях повествует о происходящих событиях, а **стихотворный** – только об эмоциях. Вследствие этого некоторые исследователи считают, что поэт вынужден был сопровождать свою поэму комментарием, другие посчитали, что это оригинальный ход автора.

Вклад **Роберта Саути** в область поэзии был также связан с жанром баллады. Он стал создателем новых жанров **баллады**. Это социальные баллады, в которой главной темой становится **жестокость современного**

мира. Такова баллада **«Жалобы бедняков»**, в которой Поэт отвечает на вопрос Богача: **отчего «так ропщет бедный люд?»**

Чтобы ответить на этот вопрос, Поэт и Богач в морозный вечер выходят на улицы Лондона, где встречают **«отверженных» жестоким обществом героев.** Это **определенный набор романтических типов, часто встречающихся в романтической литературе:**

- **«седой старик»**, у которого давно погас очаг;
- **«мальчик в лохмотьях»**, который послан за подаянием, чтобы спасти своего умирающего отца;
- **«молодая женщина»** с двумя голодными малютками;
- **«красавица»**, которая вынуждена продавать себя, так как голодна.

Помимо перечисленных героев, к романтическим типам следует отнести и образ «кающегося» Богача. Как было принято в социальной поэзии, баллада завершается моралью Поэта:

Богач стоял, смущен и нем.

«Теперь,- я произнес,-

Ты знаешь все: ответил сам

Народ на твой вопрос».

Саути был известен и как создатель **«готических» баллад.** Большинство из них были переведены на русский язык Жуковским. Одной из таких баллад является знаменитая баллада **«Суд божий над епископом»**, в которой ставится **тема греха и возмездия.**

В основу сюжета положен известный исторический факт о жестокости средневекового архиепископа, который в голодный год, чтобы освободиться от надоедливых голодных прихожан, запер их в сарае и сжег живьем. Содержание баллады Р. Саути составляет рассказ о страшном возмездии, ожидающем епископа. В балладе много ярких и живописных готических описаний.

Интересна идея соотнесения сожженных крестьян с мышами, которые разорвут на кусочки епископа. Чувство страха в балладе создается с помощью многочисленных деталей. Например, описанием поведения **кошки**, которая

«мечется» в ужасе в ожидании огромного количества мышей, описанием страшной смерти епископа, разодранного на кусочки мышами, проникшими даже через «ставни чугунные, двери железные». Используются некоторые приемы готики, например, тайна портрета, предрекающая страшную смерть епископа:

**Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты и видит, что съели
Мыши его живописный портрет
Так, что холстины и признака нет.**

Он обомлел; он от страха чуть дышит...

Как было принято, каждая из готических новелл Р.Саути всегда заканчивалась назиданием.

Джордж Гордон Байрон (1788 -1824)

Байрон – яркий символ романтизма. Его жизнь и творчество стали благодатным материалом для создания романтического мифа: оппозиционный характер его творчества, глубина его произведений, его ранняя смерть в 36 лет, воспринятая современниками как героическая, и даже его внешность (Байрон был одним из самых красивых мужчин своего времени). Считается, что обстоятельства его судьбы сформировали его мятежный, бунтарский характер.

По линии отца Байрон принадлежал к знатным аристократическим семьям. Но его отец был довольно легкомысленным человеком. Наделав множество долгов и оставив семью без средств к существованию, он уехал в Париж, где проиграл в карты все деньги и вскоре умер.

Мать Байрона, Кэтрин Гордон, происходила из семьи, близкой к шотландским королям. Она имела чрезвычайно вспыльчивый характер. По словам современников, Байрон унаследовал характер матери.

Большой трагедией для Байрона была его **прирожденная хромота**. Стремясь преодолеть ее, он стал физически развивать себя. Он был великолепным пловцом, боксером, фехтовальщиком. Эти навыки особенно понадобились ему тогда, когда он примкнул к греческим повстанцам.

Лишь в 10-летнем возрасте Байрон унаследовал от своего двоюродного деда небольшое наследство и титул лорда, который давал ему возможность стать членом палаты лордов. На деньги деда он получил прекрасное образование: сначала в закрытой аристократической школе, а затем в Кэмбриджском университете.

Первым литературным произведением Байрона стал опубликованный им под своим именем сборник стихов «Часы досуга» (1807). Публикация сборника имела большое значение в литературной деятельности поэта. В сборнике были опубликованы как переводы античных авторов, так и оригинальные стихи молодого поэта. Но вступительной статьей и названием сборника автор как бы подчеркнул свое несерьезное отношение к поэзии и тем самым вызвал в свой адрес критику. В ответ в журнале «Эдинбургское обозрение» появилась разгромная рецензия, в которой Байрона обвиняли в плагиате и советовали ему учиться у английских бардов (английскими бардами современники называли поэтов - лейкистов).

На эту рецензию Байрон ответил очень едкой, сатирической поэмой **«Английские барды и шотландские обозреватели» (1809)**. Поэт подверг язвительной критике известных поэтов, обратив в полемике достоинства их произведений в недостатки:

**Вордсворт поет пусть детские рулады,
Пускай Колриджа милые баллады
Грудным младенцам навевают сны...**

Позднее Байрон признал свою ошибку и принес свои извинения поэтам.

Но в его поэме было и другое: **Байрон обозначил свой путь в поэзии:**

- в эпоху романтизма он открыто заявил о своей приверженности принципам классицизма и Просвещения (прославлял гармонию и Разум);

- свою задачу поэта он видел в том, чтобы **«сатирой едкой защищать от зла добро»**.

«Лондонский» период в творчестве Байрона

Уже в своем первом сборнике Байрон впервые обозначает темы и мотивы своей будущей лирики: это конфликт Поэта и «презренного света», которому он предпочитает царство Природы.

«Хочу я быть ребенком вольным» (пер. В.Брюсова):

**Хочу я быть ребенком вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по лесам раздольным
Качаться на морских волнах!**

**Не сжиться мне душой свободной
С саксонской пышной суетой!
Милее мне над зыбью водной
Утес, в который бьет прибой!**

Это и «пресыщенье светом», мотив страданий:

**Я изнемог от мук веселья,
Мне ненавистен род людской!
И жаждет грудь моя ущелья,
Где мгла нависнет над душой!**

По аристократической традиции Байрон должен завершить свое образование путешествием в «святые места». Он отправляется на Восток, посещает Португалию, Испанию, Албанию, Грецию, страны, в которых шла национально-освободительная война.

На материале этого путешествия были созданы 2 произведения Байрона.

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812) – 1-2 песни.

- первое произведение поэта, которое принесло ему ошеломительный успех. Мы рассматриваем только первые две песни, так как остальные связаны с личными переживаниями поэта.

«Паломничество» представляет собой путевой дневник **Автора** и героя, молодого аристократа Чайльд-Гарольда.

Байрон обращается к жанру лиро-эпической поэмы, известной еще со времен английского средневековья. Но он наполняет ее современным содержанием: это обращение Автора к современным проблемам, поддержка национально-освободительных движений, обличение тирании.

Одной из главных тем поэмы становится тема **Свободы**, которая раскрывается через **романтическую антитезу свобода-рабство**. Автор субъективно делит народы стран на сражающихся и покорившихся игу. К первым он относит испанцев и албанцев, а португальцев и греков называет «презренными рабами». В этой характеристике участвуют не только герои, но и города, их быт и нравы, даже Природа: чем покорнее народ, тем богаче Природа.

Он вводит в повествование героя, который представляет собой первый вариант «байронического» героя – Чайльд-Гарольда.

Новизна этого сюжета состоит в том, в центре повествования оказывается не путешествие, а душевное состояние этого героя, ибо его переживания отражают общие настроения его времени. Это одиночество, пресыщение жизнью, душевная старость, желание быть любимым и в то же время неспособность глубоко любить:

Любил одну – прельщал любовью многих,

Любил – и не назвал ее своей.

В Чайльд-Гарольде убита вера в людей, поэтому он воспитал в себе равнодушие к окружающим. Его желание отправиться в путешествие вначале является всего лишь стремлением вырваться из опостылевшего ему мира:

Он был страстями, что отбушевали,

И пресыщением обращен в слепца,

И жизнеотрицающей печали

Угрюмым холодом черты его дышали.

Но путешествие становится для Гарольда истинным паломничеством, отказом от эгоизма:

**И влившись в бесконечность бытия,
Не одинок паломник одинокий,
Очищенный от собственного «я».**

Исследователи утверждают, что из путешествия Байрон вернулся бунтарем. По возвращению он дважды выступил с речью в палате лордов. Темами своих выступлений Байрон выбрал защиту ирландских католиков и защиту луддитов. Его выступления были построены по всем законам ораторского искусства, но были восприняты как скандальные. Байрон дал себе слово больше никогда не участвовать в «этом парламентском балагане».

На материале восточного путешествия было создано и второе произведение –

«Восточные поэмы»(1813-1816),

в который вошли 6 поэм. **Успех поэм был обусловлен** возвращением в литературу **«восточной»** темы. Восток романтиками всегда воспринимался как современное средневековье, где ярко проявляются страсти, их непримиримая борьба. Интересной для современников была и экзотика Востока: гаремы, наложницы, восточные обычаи и нравы.

«Восточные поэмы», прежде всего, романтические произведения. Они оказали большое влияние и на русских читателей. Они обладают следующими общими признаками:

- главной темой является тема борьбы против тирании;
- общим типом в поэмах является «байронический» герой», сильная личность.
- поэмы могут объединять и общие сюжеты, как, например, любовь героя-европейца к иноземке. Эта любовь во многом определяет судьбу главного героя.

Одна из лучших поэм этого цикла – **«Корсар» (1814)- является образцом романтической поэмы.**

Действие поэмы происходит на островах Средиземного моря, которые входили в состав Османской империи. Поэтому пиратство в те времена было формой национально-освободительной борьбы. Главный герой поэмы пират по имени Конрад, европеец по происхождению, в силу определенных обстоятельств, оказывается на Востоке. Для большинства романтических поэм характерна так называемая **фрагментарная композиция**. Понятие «фрагмент» в романтическую литературу ввели немецкие романтики. Ему была придана особая функция: фрагмент - это не отрывок или часть, а обособленное целое - эпизоды из жизни романтического героя, в которых изображаются переломные моменты его жизни. Например, только из одного фрагмента поэмы нам становится понятно, почему европеец благородного происхождения становится предводителем пиратов:

Был мудр, но свет считал его тупым

И портил обучением своим;

Был слишком горд, чтоб жизнь влачить, смиряясь,

И слишком тверд, чтоб пасть пред сильным в грязь.

Достоинствами собственными он

Стать жертвой клеветы был обречен.

Конрад представляет собой один из вариантов **«байронического» героя, бунтаря**. Он покидает родину и отправляется на Восток, где находит возможность **«мстить большинству за козни меньшинства»**. В этом будет заключаться его самая большая ошибка.

Прежде чем в поэме будет изображено главное событие, автор подробно знакомит нас с главным героем. Его описания помогают нам понять бунтарский характер героя, двойственность его натуры: **«он для добра был сотворен, но Зло к себе, его коверкая, влекло»**. Его Злом стала месть за все унижения, а Добром - любовь к Медоре.

Романтики и в их числе Байрон ввели новую технику портрета героя. Он построен на контрасте: это внешне неказистый Конрад и бушующие к его душе страсти, которые обнаруживаются через его «пристальный взгляд:

**Лица увидев резкие черты,
Ты и пленишься, смутишься ты,
Как будто в нем, в душе, где мрак застыл,
Кипит работа страшных, смутных сил.
Взгляд пристальный – идет молва о нем,
Что дерзких он сжигает, как огнем.**

По сюжету поэмы Конрад отправляется в поход против соседа Сеида-паши, который угрожает ему. Он попадает в плен и должен быть казнен. С этого момента начинается разворачиваться главное действие поэмы.

Конрада спасает наложница Сеида-паши - Гюльнар. Многие читатели не совсем верно понимают значение событий поэмы. Вспыхнувшую любовь Гюльнар к Конраду не следует воспринимать как любовный треугольник: ее роль в жизни Конрада совершенно иная. Гюльнар находит общее между ними: теперь они оба - рабы Сеида. В благодарность за свое спасение она решает спасти Конрада, помочь ему бежать. Когда Конрад отказывается убить спящего пашу, это делает Гюльнар. Но все оказывается иначе: она оказывается рабой своего преступления, а Конрад страдает от того, что стал для нее примером.

Только в плену Конрад осознал чудовищность своей мести и готов умереть: **«Я заслужил – грехов моих не счесть! За зло бывшее нынешнюю месть»**. На острове его ждет возлюбленная Медора, его надежда на новую жизнь. Но когда он узнает о том, что она умерла от горя, жизнь его теряет всякий смысл.

Таким образом, главное содержание поэмы - это история бунта, мести сильной (байронической) личности, которая по определенным обстоятельствам становится носителем **Зла** и от этого **Зла** сама же страдает.

В романтической поэме мы всегда находим не только страстную любовь.

Одним из главных героев поэмы становится и Природа.

В 1815 году Байрон вступает в брак с Анабеллой Милбэнк, аристократкой, воспитанной в пуританских традициях. Очень скоро обнаруживается их полная несовместимость. Начинается травля поэта, и в апреле 1816 года Байрон навсегда покидает Англию.

Второй период в творчестве Байрона (1816-1822)

(Швейцария, Италия Греция).

Байрон вступает в ряды итальянских карбонариев, а в Греции присоединяется к борьбе греков с турками.

В Италии Байрон создал несколько мистерий, из которых самой значительной

стала мистерия

«Каин»(1821)

Мистерия «Каин» представляет собой байроновскую романтическую интерпретацию ветхозаветной истории об убийстве Каином своего брата Авеля.

У Байрона Каин предстает перед нами как первый мятежник на Земле. Он думает не только о себе и о своих родителях, но и обо всем человечестве. Он не может понять, почему Бог так жесток к людям. В связи с этой проблематикой многие эпизоды мистерии имеют иное, чем в библии, содержание. Не случайно Байрон утверждал, что его произведение не носит религиозный характер.

Каин стремится найти ответ на свой вопрос, и в этом ему помогает Люцифер. Он уносит его в бездну пространства и показывает ему прошлое, настоящее и будущее человечества. До воцарения Бога мир был населен сильными и талантливыми людьми. Настоящее подчинено законам Бога, Будущее будет еще мрачнее. Задача Люцифера состоит в том, чтобы пробудить в душе Каина свободолюбие, сомнения:

Мы существа,

**Дерзнувшие сознать свое бессмертие,
Взглянув в лицо всесильному тирану,
Сказать ему, что зло не есть добро.**

В контексте этих событий сцена убийства Авеля приобретает совершенно иной смысл. По библии, Авель – человек «доброго и кроткого нрава», по Каину – «угодник небес», **«духовный раб»**. Каин убеждается в том, что Бог – источник всех бедствий на земле. Вместе со своей семьей он изгнан из дома.

Такая постановка проблемы и ее решение объясняется тем, что Байрон в этом произведении опирается на идеи **деизма, религиозно-философского учения 18 века. Оно допускало, с одной стороны, саму идею существования Бога, а, с другой – сомнения в справедливости его деяний.**

Обращаясь в этом произведении к теме Разума, Байрон высказывает свое разочарование в просветительских идеях. Каин убеждается в том, что знания не приносят счастья человеку. **Но «истина несет нам только горе»,** – говорит он.

Известно, что когда начались гонения на эту «богохульную» мистерию, Байрон дистанцировался от некоторых высказываний Каина.

Вальтер Скотт (1771-1832)

вошел в литературу как создатель исторического романа. Появление этого жанра было важным событием в литературе. Благодаря этому роману произошел переход от романтизма к реализму XIX века.

Вальтер Скотт - английский писатель шотландского происхождения, выходец из старинного шотландского рода. По настоянию отца-адвоката стал адвокатом. Но главный интерес его жизни был связан с историей и литературой.

Этому способствовали некоторые факты его жизни. Скотт в детстве болел полиомиелитом, и вследствие этого свое детство провел в родовом замке своего деда. Атмосфера этого дома была наполнена любовью к шотландскому фольклору и шотландской истории. Вечерами все домочадцы собирались у камина:

**В уюте зимних вечеров
Я вечно был внимать готов
Старинным былям про любовь,
Про ведьм, про гордых дам, про кровь,
Про то, как честь родной земли
Мы отстаили...**

Позднее он начал сам собирать шотландский фольклор, и издал 3 тома сборника «Песни шотландской границы». Увлечен европейской поэзией, начал свою литературную деятельность как переводчик с немецкого, французского, испанского и итальянского.

Из лиро-эпических жанров Скотт **предпочел жанр баллады и поэмы**. В них главной темой становится история средневековья. В жанровом отношении – это не только поэмы и баллады, но и рыцарские сказки, готические баллады. Среди его баллад есть баллада «**О Томасе Лермонте**», шотландском предке Лермонтова.

В.Скотт был **выдающимся литературным критиком**, написавшим более 100 рецензий и статей о творчестве своих современников (Дж.Г.Байроне, П.Б.Шелли, Р.Саути, М.Шелли и др.).

Известен он и своими **историческими трудами: «Историей Шотландии» и «Жизнью Наполеона Буонапарте**». В последнем труде он дал объективную оценку деятельности Наполеона, назвав его **«человеком, перевернувшим мир»**. В то же время он считал его деятельность **«аморальной»**, «эгоистической», так как главным интересом Наполеона было стремление к власти. По своим политическим взглядам писатель, как все англичане, был сторонником **«справедливой монархии»**.

Вальтер Скотт обладал всеми качествами, чтобы стать создателем исторического романа. Для этого необходимо было быть:

- **человеком переходного времени**, который на себе ощутил существенные изменения в эпохе;

- **историком**, который объективно оценивает происходящие исторические события;

- **талантливым писателем**, влюбленным в историю.

Создавая новый жанр, Скотт, несомненно, опирался на литературные источники, которые были положены им в основу исторического романа:

- на народные исторические предания;

- на исторические хроники Шекспира;

- на рыцарский и готический романы, которые назывались «историческими романами без истории»;

- на романы Дефо и Филдинга, в которых вымышленный герой изображался на широком фоне общественной жизни.

Главной задачей Скотта как автора исторического романа было, говоря словами Белинского, **«понять пружины истории»**.

О том, что он справился с этой задачей, свидетельствует его **историческая концепция**. Ее основные положения:

1. Главными в истории являются узловые моменты (переходные).

2. История представляет собой цепь событий, связанных между собой причинно-следственными связями.

3. В истории главную роль играют выдающаяся личность и народные массы.

4. В истории действует принцип необходимости и целесообразности, то есть необходимости замены старого, отжившего – новым, прогрессивным.

Реалистическое содержание исторической концепции В.Скотта особенно хорошо видно в сравнении его концепции с концепциями писателей-романтиков.

Жанровые признаки исторического романтического романа:

1. Историческое начало, которое в романах В.Скотта создавалось введением исторических событий и исторических лиц.

2. Вторым способом создания «духа эпохи» было использование **«местного колорита»**, то есть воспроизведение духа эпохи через детали быта (архитектура, описание утвари, жилища, одежды и т.д.) и описание нравов.

3. Сюжетную линию, представляющую историю, Скотт соединил с романтической историей вымышленных героев. Таким образом, в его романах появилась **двойная интрига**.

Соединив все вместе, Скотт придал своему повествованию **увлекательность с помощью описания различных приключений героев (похищения, спасения, готический элемент) и создал тот жанр, который его прославил.**

Вальтер Скотт – автор 28 исторических романов из истории Шотландии, Англии, Франции и других стран. В них он описал время с XII по XVIII век, причем двигался постоянно вглубь эпох.

По тематике его романы делятся на два цикла:

1. **«Шотландский» цикл**, главной темой которого являются «обиды шотландцев». Речь идет о событиях, которые повествуют о насильственном присоединении Шотландии в 1707 году к Англии и о борьбе шотландцев за свою независимость. Раньше Шотландию населяли шотландские племена – скотты (отчего и произошла фамилия писателя). Это такие романы, как **«Уэверли»(1814), «Пуритане»(1816), «Роб Рой»(1817)** и др.

2. **«Европейский цикл»** - романы из жизни Англии и Франции, связанных между собой исторически. Первым романом этого цикла стал роман **«Айвенго» (1829)**, ставший одним из лучших романов писателя. Другие романы этого цикла – **«Квентин Дорвард», «Ричард, Львиное сердце» и др.**

Вальтер Скотт создал схему своего романа, которая получила название вальтерскотовской и с некоторыми изменениями использовалась многими авторами. К примеру, в русской литературе это была **«Капитанская дочка» А.С.Пушкина**.

Схема вальтерскотовского романа(на материале романа «Айвенго»)

Молодой человек дворянского происхождения, попадает в водоворот важнейших исторических событий и оказывается перед выбором. Этот выбор должен быть верным с исторической точки зрения и нравственным с точки зрения морали. Обычно главный герой оказывается в ситуации «меж двух лагерей», где оба противника достойны друг друга. Таков в романе «Айвенго», главный герой, имя которого взято Скоттом из средневековых источников. Событие, которое описано в романе, имеет многовековую историю – это процесс ассимиляции саксов и норманнов, который длится почти 130 лет. Субъективно как человек Скотт – сторонник саксов. Но как историк он понимает, что будущее не за саксами, не способными к изменению, а за норманнами, которые превосходят саксов в своих знаниях и культуре. Поэтому сакс Айвенго делает правильный исторический выбор, примкнув к норманну Ричарду. Чтобы подтвердить, что Ричард – достойный король, автор, отходит от исторической правды. Он изображает его как **«идеального» короля**, близкого к народу.

В романе множество эпизодов, подтверждающих концепцию Скотта. Большое место в романе занимает готический и приключенческий элемент. Увлечательность роману придает любовная линия. Роман завершается счастливым браком Айвенго со своей возлюбленной после множества различных происшествий.

Контрольные вопросы:

1. Какие основные черты английского романтизма вы знаете?
2. Кто такие поэты «Озерной школы»?
3. Что такое готический роман?
4. Основные черты творчества Дж.Г. Байрона?

Лекция 3. Американская литература середины XIX века

Аннотация. В данной теме рассматриваются особенности американской литературы середины XIX века. Изучается творчество Фенимора Купера, Вашингтона Ирвинга, Э.А.По и др.

Ключевые слова: колонизация, «американская мечта», пуританизм, регионализм.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. История зарубежной литературы XIX века: планы практ. занятий, тематика контрол. работ и списки лит. для студентов [сост.: М.А. Козырева, Р.И. Галеева, Л.Ф. Хабибуллина]. – Казань: КГУ, 2006. – 27. с.
2. Б.А.Гиленсон. История литературы США: учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.
3. История американской литературы в 2-х томах. Москва: Просвещение. - 1971.
4. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский романтизм. – Учебник.- М., 2002.

Глоссарий

Детективный роман - прозаический жанр, построенный на фабуле, заключающей в себе криминальную тайну, преступление, которое подлежит раскрытию. Особый вид литературных произведений, наряду с романами - новелл и пр., в которых действующим лицом является сыщик, призванный раскрыть какое-либо преступление.

Американская мечта - эталон американской мечты основывается:

- На принципах, изложенных в Декларации Независимости от 1776 года («люди созданы равными и наделены их Творцом неотчуждаемыми правами, включающими право на жизнь, свободу и стремление к счастью, независимо от социального класса или обстоятельств рождения»).

- На идеях Джеймса Адамса, который официально ввёл понятие Американской мечты в своей книге «The Epic of America» в 1931 году.

Вопросы к изучению:

1. Чем отличается американская литература от других национальных литератур?

2. Какие этапы американского романтизма можете назвать?

3. В чем заключалась эстетическая концепция Э.А. По?

Американская литература – самая молодая из всех изучаемых нами литератур. Считается, что романтизм, по существу, первый этап в развитии этой литературы. Но чтобы быть точными отметим, что этому этапу в американской литературе предшествовало Просвещение. Просвещение и романтизм являются первым периодом в развитии американской литературы.

Национальное своеобразие американской литературы обусловлено особенностями формирования нации и исторического развития страны:

- **Колонизация:** историческое развитие Соединенных Штатов Америки существенно отличается от развития европейских стран. В начале 17 века на североамериканском побережье высадились первые англичане пионеры), которые покинули родину из-за религиозных преследований. Колонии переселенцев быстро развивались, создавая свою культуру, ориентируясь на культуру европейскую. В конце 18 века они начали борьбу за свою независимость (1775-1783), которая практически была для Америки тем же самым, чем Французская революция для Европы. Чрезвычайно важен тот факт, что Америка (в значении США) с самого начала стала буржуазной

республикой, то есть в ней не было тех этапов феодализма, которые привели Европу к существенному изменению;

- **Многоэтничный состав Америки:** аборигены, переселенцы, негры; вследствие этого в культуре Америки развивались различные культурные традиции и ценности; но в то же время, в связи с бурным экономическим развитием в стране появилось и рабство;

- **Пуританизм:** на первом этапе развития он оказал мощное воздействие на все сферы жизни, в том числе и на литературу;

- **Миф «американская мечта»** - убеждение рядовых американцев в том, что, благодаря своим возможностям, они сумеют реализовать свои желания в этом мире;

- **Регионализм:** формирование в разных регионах своих литературных школ;

Американская литература начинается не с создания национального эпоса, а как литература письменная, в которой фольклор возникает лишь на позднейших стадиях развития. Она появилась в результате отпочкования от английской литературы и продолжала отдельные намеченные в ней тенденции.

Американское Просвещение

Американским Просвещением принято называть период революции и Войны за независимость. Колонисты всегда придавали большое значение просвещению не только в переносном, но и в прямом смысле слова. В обучении упор делался, прежде всего, на тех знаниях, которые были необходимы для последующей практической деятельности. В литературе эта тенденция проявилась в стремлении к документальному. Данная традиция – проникновение документалистики в литературу - была обусловлена прагматизмом американской философии и оказала огромное влияние на развитие американской литературы.

Под влиянием этого обстоятельства сформировалась и определенная система жанров в американском Просвещении:

Большое место занимала **религиозная литература**, которая была представлена такими жанрами, как нравоучительное эссе, проповеди, беседы на религиозные темы и т.д. Чаще всего это были печатные издания, которые положили начало американской публицистике (во многом это и влияние английской литературы 17 века).

Документальная литература была представлена **в 3 вариантах**:

а) литература прикладного характера(дневники переселенцев, хроники жизни колоний); **б) произведения, занимавшие промежуточное место между литературой и журналистикой** – **памфлеты, трактаты** на различные темы, которые публиковались в альманахах (трактат Б.Франклина «Скромное рассуждение о природе и необходимости бумажных денег»); **в) биографии знаменитых американцев как образцы для подражания.**

Политических деятелей, которые сыграли огромную роль в становлении американского государства, называли **«отцами-основателями»**. К их числу относится **Бенджамин Франклин (1752-1832)**. Это знаменитый ученый-просветитель, получивший известность в России, как говорили американцы, «человек, создавший себя».

Показательна биография Франклина: выходец из многодетной семьи (1 из 17 детей). С детства начал работать - сначала изготавливал свечи в мастерской отца, потом стал учеником в типографии своего брата, занялся своим образованием – очень много читал. Впоследствии стал выдающимся ученым-физиком, организатором науки и образования, государственным деятелем, журналистом, писателем. Как журналист издавал альманах под названием **«Альманах бедного Ричарда»**, предназначенный человеку из 3 сословия. Содержание и характер «Альманаха Бедного Ричарда» (1732—1758), определялись дидактическими целями, однако, в отличие от несколько прямолинейного назидания первых сочинений Франклина, наставления и советы в альманахе облекались в остроумную, занимательную форму, напоминавшую народные поговорки. Многие из них действительно вошли в обиход народной речи, дав толчок развитию национальной фольклорной

традиции, а образ Бедного Ричарда (хотя он и не является героем литературного произведения в обычном смысле слова) стал первым художественным образом, вошедшим в историю американской литературы. Чаще других переиздавалась часть альманаха, озаглавленная **«Путь к изобилию» (1757)**, где были собраны рассуждения о пользе накоплений, бережливости, вреде транжирства.

Как писатель Франклин прославился своей **«Автобиографией»**, которая предназначалась его сыну, а стала увлекательным чтением для многих. Она представляет собой описание фрагментов жизни Франклина в письмах, адресованных сыну. К сожалению, «Автобиография» не была завершена. В «Автобиографии» Франклин представил свою жизнь как жесткую систему самодисциплины. Он определил для себя 13 добродетелей: **воздержание, молчаливость, порядок, решительность, трудолюбие, бережливость, искренность, справедливость, умеренность, чистота, спокойствие, целомудрие, скромность. Установил для себя самоконтроль – ежедневно в течение недели выставлял себе оценки по всем добродетелям. Считал, что «стремление к совершенству делает человека лучше и счастливее».**

Романтизм в американской литературе принято делить на 3 периода:

Ранний этап (1810-1830-е гг.)

Зрелый этап (конец 1830-середина 1850-х гг.)

Финальный (поздний) этап (середина 1850- конец 1860-х гг.) , то есть фактически весь 19 век является в американской литературе романтическим. Однако есть и другая точка зрения, которая гласит, что уже с середины романтизма мы можем усмотреть в творчестве американских романтиков элементы реализма.

Ранний этап в американском романтизме представляют Фенимор Купер и Вашингтон Ирвинг.

Главная тема творчества ранних романтиков – история Америки.

Вашингтон Ирвинг (1783-1859) – классик американской литературы, широко известный в Европе.

Происходил из состоятельной семьи шотландских переселенцев. Его отец был участником Войны за независимость. Ирвинг получил имя в честь любимого президента. Получил хорошее образование, был адвокатом, американским атташе в Испании. Много путешествовал, 17 лет прожил в Европе. Хорошо знал европейские языки, романтическую европейскую литературу, особенно немецкую. Начал свою литературную деятельность как журналист.

В творчестве Ирвинга хорошо виден переход от Просвещения к романтизму. Освоил многие просветительские жанры, в частности жанр биографии: **«Джордж Вашингтон»**, **«История Колумба»**, **«Жизнь Магомета»**, а также книги различных путешествий.

По своему мироощущению Ирвинг был оптимистом. Отсюда юмор, комические ситуации в его произведениях. Как романтика его привлекало прошлое, различные необычные события, фольклор.

Фенимор Купер (1789 – 1851)

Один из создателей американского романа. Разработал большое количество разнообразных жанровых форм: морской, исторический, социальный, фантастический, приключенческий романы. Но главными темами, как писал сам Купер, для него были **«море, индейцы, история»**.

О Купере часто говорят как о писателе второго ряда. Действительно, талант Купера не может быть поставлен в один ряд с талантом Эдгара По и других его современников. Купер происходил из семьи богатого землевладельца. Учился плохо, за что вскоре был отправлен отцом на службу простым матросом, дослужился до звания офицера. Вернувшись в свое поместье, стал писателем.

Каким был вклад Купера в американскую литературу?

один из создателей американского романа. Разработал большое количество разнообразных жанровых форм: морской, исторический, социальный, фантастический, приключенческий романы. Но главными темами, как писал сам Купер, для него были **« море, индейцы, история»**.

О Купере часто говорят как о писателе второго ряда. Действительно, талант Купера не может быть поставлен в один ряд с талантом По и других его современников. Купер происходил из семьи богатого землевладельца. Учился плохо, за что вскоре был отправлен отцом на службу простым матросом, дослужился до звания офицера. Вернувшись в свое поместье, стал писателем.

Ф.Купер был автором первого американского исторического **романа «Шпион»** (1821), посвященной Войне за независимость. Приспособил вальтерскотовскую модель к американской действительности. Его главный герой – простой американец, торговец в разнос Гарви Берч, который как тайный агент Вашингтона выполняет разведчика, находясь в лагере противников колонистов. Причем другая сторона американцев- противников Вашингтона показана с такой же симпатией.

В традициях Вальтера Скотта создан образ смелого и умного Джорджа Вашингтона. Главной идеей романа становится прославление патриотизма Гарви Берча, который после победы колонистов отказывается от 100 дублонов, которые ему предлагают в награду. В романе много приключенческого начала, построенного на готическом материале.

Главная заслуга Купера связана с созданием им пенталогии о Кожаном Чулке.

Новая идея – введение «сквозных» (переходящих героев), создание цикла.

История жизни 2 героев – пионера Натти Бампо и его друга индейца Чингачгука фактически становятся не столько историей их жизни, сколько историей Америки.

История написания романов:

1 **«Пионеры» (1823)** – описание трагической судьбы старого Натти Бампо из-за его конфликта с переселенцами и смерть спившегося Чингачгука.

2. **«Последний из могикан» (1826)** – лучший роман этой серии. Герои в расцвете сил. Приключенческая история перемещения героев, где их постоянно ожидают опасности. Смерть Ункаса.

3. **«Прерия» (1827)** – смерть Натти Бампо.

Возвращение к истории героев по просьбе читателей:

4. «Следопыт»(1840)

5. «Зверобой» (1841) - возвращение к молодости и зрелости героев.

Значение пенталогии:

- **создание модели приключенческого романа** в американской литературе;
- постановка глубоких социальных проблем (проблема пионерства) и в то же время романтическая идея дружбы переселенцев и индейцев;
- создание образа романтического индейца;
- введение темы Природы, предстающей в разных ипостасях: как символ Красоты, как символ мудрости, как богатство Америки, как убежище человека в этом жестоком мире, как участник происходящих событий и т.д,

Эдгар Аллан По (1809 – 1849)

представляет в нашем курсе уже зрелый этап в американском романтизме. Это было время пессимистических настроений, ощущения приближающейся катастрофы (Гражданской войны между Севером и Югом), которая надолго разрушит «американский» дом. В литературе – это появление новых тем и проблем, связанных с интересом к человеческой душе. Это время изменений в американской жизни, когда особенно остро будет ощущаться стремление американцев к выгоде.

Эдгар По как незаурядная личность, как человек чрезвычайно ранимый особенно глубоко ощущал свое одиночество в окружающей его «бесчувственной» среде. Огромное значение в жизни Э.По имела его собственная «горестная» судьба. Он часто ощущал свою близость к смерти в силу своего трагического мироощущения. Как писал Бальмонт: « **Он редко улыбался и никогда не смеялся**».

Драма жизни Э.По состояла в том, что он остался сиротой с детства. Он был сыном бродячих актеров, осиротевшим в двухлетнем возрасте. Его усыновила бездетная чета Алланов. В благодарность он принял их фамилию. Эдгар был принят главным образом по желанию миссис Аллан, которая очень

любила его и баловала. У По были счастливые и благополучные детство и юность (учеба в привилегированных заведениях, Виргинском университете). В университете он входил в число «золотой» молодежи, сорил деньгами и ни о чем не задумывался. Но вскоре отношения По с приемным отцом приобрели форму острого конфликта, и он отправился служить в армию (на флот), хотя в детстве панически боялся воды. После смерти приемной матери По окончательно порвал с мистером Алланом. С этого времени его жизнь в корне изменилась. Он глубоко пережил смерть 3 глубоко любимых женщин: своей матери, миссис Аллан и горячо любимой жены Вирджинии, которая была его двоюродной сестрой и умерла от чахотки юной и прекрасной женщиной.

Смерть Вирджинии стала для Э.По самым страшным ударом, от которого он фактически не мог оправиться. Его преследовали нищета, одиночество, изнурительный журналистский труд. В его жизни были и другие женщины, но ни одна из них не смогла заменить ему Вирджинию. В утешение он пристрастился сначала к вину, потом – к наркотикам. И как следствие – его ранняя смерть (он был найден в беспамятстве на скамейке сквера, отвезен в больницу, где вскоре скончался).

Большое значение для понимания творчества Э.По имеет тот факт, что он родился на Юге, много лет прожил в штате Вирджиния, **где сложилась своя южная культура**. В свое время в этот штат эмигрировали сторонники династии Стюартов. Это были представители древнейших аристократических семейств, так называемые **«аристократы духа»**. Они решили устроить свою жизнь в штате на манер древнегреческого государства, занимались литературой и искусством. Тяжелая работа выполнялась рабами. Своим рабам они часто давали, возможно, в насмешку имена древнегреческих богов (Юпитер в «Золотом жуке»). На рабство, которое осуждалось на Севере, на Юге смотрели иначе. Южане часто считали рабов членами своих семей. Эдгар По был противником отмены рабства. Этот образ жизни частично восстановлен в новелле «Падение дома Ашероу».

Э.По – поэт, новеллист, теоретик литературы, талантливый журналист, выдающийся мыслитель, то есть универсальная романтическая личность.

Одной из главных тем его творчества является тема Разума. В своих произведениях По демонстрирует нам свои незаурядные умственные способности (пример: «Шахматный игрок Менцеля»).

Эдгар По был **первым профессиональным американским литературным критиком**. Его эстетические взгляды во многом основаны на идеях американского Просвещения и английских романтиков – Байрона, П.Б.Шелли, С.Колриджа, а из немцев – на идеях Гофмана.

Эстетическая концепция Э.По изложена главным образом в двух его работах:

- «Философия творчества» (1846);
- «Поэтический принцип» (1850, издан посмертно).

Э.По часто читал свои лекции в различных американских штатах.

Эстетические принципы Э.По могут быть применены как к его поэзии, так и к прозе.

Эдгар По себя считал прежде всего **Поэтом**. Константин Бальмонт отмечал, что «**язык, замыслы, художественная манера – все отмечено у Э.По яркою печатью новизны**».

По принадлежат 4 сборника стихов: «Тамерлан и другие стихотворения», «Ворон» и другие стихотворения».

Принципиально новым было у Э.По назначение поэзии – «дарить наслаждение», воздействовать на душу человека, приподнимая ее ввысь, передавать не поддающиеся рациональному определению ощущения и настроения (грусть, печаль, томление).

1. **Главным предметом изображения в поэзии Э.По считал Прекрасное (Красоту).** Но его представление о Прекрасном не всегда совпадало с общепринятым – Прекрасным могла быть и «поэтизация страдания», изображение смерти прекрасной возлюбленной, все производное от Любви и

Смерти. Поэтическим могло быть пение птиц, вздохи ночного ветра, ропот леса.

Обратимся к стихотворению Э.По «**Аннабель Ли**» (1849), которое относится к числу последних стихотворений поэта. Оно посвящено одной из главных тем в лирике По – теме смерти прекрасной возлюбленной. Автор лишает факт смерти героини привычного трагизма: напротив, он привносит в стихотворение оттенок возвышенности. Лирическая героиня предстает перед читателем как туманный образ, созданный с помощью только возвышенных эпитетов:

**Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлась Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.**

**И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,-
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.**

Необычна причина смерти Аннабель-Ли - «серафимы в раю» позавидовали их любви и унесли ее из этого мира:

**«Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли».**

В духе По смерть возлюбленной изображается как единственный способ обрести истинное счастье в Раю:

**И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной – с невестой_ - с любовью моей-**

**Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.**

2. **Второй своей задачей По** считал создание «тотального эффекта» в произведении, то есть такого воздействия на читателя, которое создается посредством различных компонентов текста:

объема - он должен быть небольшим, если это новелла, и она должна быть прочитана в один присест; если это стихотворение, то поэт высчитывал определенное количество строк;

начала произведения – которое должно предвещать читателю необычное развитие событий;

места действия – чаще всего это замкнутое пространство;

кульминации произведения.

Национальное своеобразие художественной манеры Э.По отметил еще Достоевский, который был в числе первых издателей По в России. Он писал о нем: По «был вполне американец» в своих произведениях: свои самые фантастические произведения он подкреплял множеством достоверных фактов. Были попытка в нашем литературоведении определять метод По как «рационалистический» романтизм. Так, например, в своей работе «Философия творчества» Э.По рассказывает о том, как создалось его знаменитое стихотворение «Ворон».

Новеллистика Эдгара По

около 70 новелл. Кроме того, он написал еще 2 повести.

Новеллы Э.По принято классифицировать по жанровому признаку на 4 группы:

1. Детективные новеллы (сам По называл их логическими).

Это новеллы - «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже» и другие. Главным героем в этих новеллах является обедневший аристократ, гениальный сыщик Огюст Дюпен. Почему действие происходит во Франции? Там появились первые сыщики.

Огюст Дюпен – романтик, влюбленный в «ночь», в «темноликую богиню». Даже днем он создает «ночь». В отличие от Гофмана, ночь у Э.По – самое поэтическое время суток, способствующее слиянию человека с Природой.

Романтический дух Дюпена сочетается с его мощным Разумом, позволяющим ему, только благодаря своим способностям, разгадывать самые сложные преступления (примеры).

Эдгар По стал не только создателем детективной новеллы, но и ее теоретиком. Он вывел формулу детектива. В этой формуле мы отметим только самые главные пункты:

1. Гвоздь повествования – таинственное преступление.
2. Разгадыванием тайны занимается сыщик-любитель, рядом с ним рассказчик, тривиально мыслящий человек.
3. Сыщик с самого начала знает столько, сколько и читатель.
4. Сыщику-любителю противостоит профессиональный сыщик, явно уступающий ему в умственных способностях.
5. Тайна должна удивлять читателя.
6. Нередко сыщик-любитель вынужден прибегнуть к инсценировке, чтобы преступник выдал себя.
7. Повествование заканчивается конечным объяснением, в котором описывается путь к истине.

Э.По создает и различные разновидности детективной новеллы: например, психологический детектив (**«Украденное письмо»**) и приключенческую повесть **«Золотой жук»**, в которой детективное начало сочетается с приключенческим (почему приключенческая повесть – есть случайные обстоятельства, которые способствуют раскрытию тайны).

2. Психологические новеллы (другие названия – арабески, «мистические», «страшные»).

Одна из главных тем этого цикла – тема Разума и Безумия с изображением психопатологических состояний человека. В свою очередь, эти новеллы можно разделить на подвиды:

а) новеллы, в которых показывается торжество человеческого Разума над обстоятельствами (чаще всего, Страхом).

«Колодец и маятник» - узник в тюрьме инквизиции. Главный акцент на ситуации. Самообладание героя. Ключевые слова: «надежда», «спастись».

То же самое: «Низвержение в Мальстрем» - два героя - два варианта поведения: один пытается спастись, другой – смиряется со своей судьбой и гибнет.

б) новеллы-пародии, построенные на гротеске (сочетании комического и ужасного); см. Листок).

в) новеллы, в которых изображаются психические аномалии (представленные как борьба Добра и Зла в душе человека).

Проблема Добра и Зла не случайно становится актуальной в литературе романтизма. Она возникает как следствие бурных событий эпохи. Некоторые из современников посчитали, что человек абсолютно свободен в своих поступках. Поэтому борьбу Добра и Зла, изображенную в разных вариантах, они объясняли «болезнью века».

Эдгар По был другого мнения на этот счет. Он считал, что эта борьба изначально присуща человеку как тяготение человека к нарушению запрета (грех Евы). В ней писателя интересовал только один аспект – тяга к запрету как отклонение от психической нормы. Этот феномен По назвал **«бесом противоречия» (вариант «демоном извращенности»)**. Данная тема раскрыта в таких новеллах, как **«Черный кот»**, **«Сердце-обличитель»**, **«Падение дома Ашеров»** и др. «Бес противоречия» - это, прежде всего, трагическое раздвоение личности, которое выражается в одновременном сочетании в душе человека любви и ненависти.

В этих новеллах Э.По, следуя традициям Гофмана, изображает «ночную» сторону человеческой души, которая долго скрыта, но под влиянием определенных обстоятельств вырывается наружу. Человек не в силах противиться этим мистическим силам. **Очень часто По изображает распад**

сознания, разрушение некогда прекрасной души, которая с ужасом осознает собственную порочность.

3. **Комические новеллы, в которых описываются комические ситуации, в которые попадает** (герой «Очки»: не желающий носить очки молодой человек влюбляется в свою прапрабабушку, но новелла заканчивается счастливо – он нашел свою возлюбленную, его прапрабабушка и другие решили его проучить).

4. **Фантастические новеллы – «История с воздушным шаром» (перелет через Атлантический океан на воздушном шаре), «Необыкновенные приключения Ганса Пфааля» (о полете на Луну).**

Американская литература 1850-1860 годов

Продолжаем разговор о писателях зрелого периода в американском романтизме.

В конце 1830-начале 1840-х годов наметились существенные изменения в жизни американского общества, которые оказали большое влияние и на литературную жизнь. Это кризис 1837 года, завершение освоения «свободных земель», начало конфликта между Севером и Югом.

Какие изменения происходят в литературе? Вспомним, главной темой в творчестве ранних американских романтиков была история Америки.

Сейчас бурно развивается журналистика, которая имеет огромное значение для развития американской литературы. Появляются писатели-новаторы, такие, как Эдгар По и Уолт Уитмен. В произведениях ставятся философские проблемы, проявляется глубокий интерес к внутреннему миру человека (творчество Г.Мелвилла), появляются новые художественные манеры, свидетельствующие о все большем формировании национальной литературы. В этот период выходит в свет столько шедевров американской литературы, что его принято считать Ренессансом в литературе США.

В то же время в стране усиливаются пессимистические настроения, углубляется конфликт, который в 1861 году приведет к Гражданской войне

между Севером и Югом (1861-1865). Следствием войны станет временный раскол «американского дома».

Главными событиями этого времени станут:

- **аболиционизм** – движение за освобождение негров от рабства, которое активизировалось в конце 1850-х годов. В нем было два течения: умеренные аболиционисты (ратовали за усовершенствование системы рабства и его сохранение) и радикальные (требовали отмены рабства). Южные штаты, в которых были многочисленные плантации, естественно, были за сохранение системы рабства. Помощь беглым рабам оказывали северяне, которые организовали своеобразную «железную дорогу» со «станциями» и «проводниками», по которой рабы отправлялись в Канаду. Определенным толчком к началу гражданской войны стала **«Поправка к «Закону о беглых рабах» 1850 года, по которому каждый житель северных штатов должен был возвращать хозяину беглых рабов**. Борьба приобрела особенно острый характер в 1859 году, когда был повешен ставший на защиту рабов белый фермер Джон Браун. Ему не помогло даже заступничество Виктора Гюго.

Рабство было отменено 4 марта 1865 года президентом Авраамом Линкольном, который пожертвовал за это своей жизнью (был убит спустя 2 недели);

- **регионализм** - в каждом из регионов складывается своя литература, разная как по темам, так и по идеям и художественным особенностям. К примеру: литература Новой Англии (литература Севера, в которой были сильны европейские традиции), литература Юга (Эдгар По);

- усиливается роль **пуританства**: известно, что пуритане переселились в Америку в начале 17 века, спасаясь от преследования. В Америке они ощутили себя избранниками Бога. В 18 веке пуританство активно участвовало в жизни государства. В 19 веке пуританская церковь была отстранена от политики. Результатом стало требование пуритан жестко следовать моральным нормам, призыв к религиозной нетерпимости. На эту тему был создан известный роман **Натаниэля Готорна «Алая буква» (1850)**, действие которого происходит в 17

веке, но проецируется на современность. В основу сюжета положена история молодой девушки, которая родила ребенка вне брака и в качестве наказания за свой адюльтер была приговорена к позорному столбу и должна была носить до конца своей жизни букву **A** как свидетельство своего греховного поступка;

- это философия **трансцендентализма**, оказавшая огромное влияние на американскую литературу романтического периода. Сформировалась в 1830-1860-х годах. Представляет собой синтезированное обобщение идей многих романтических мыслителей – немецких романтиков (особенно Шеллинга), английских романтиков и французских утопистов.

В американской литературе трансцендентализм приобрел свою форму. Его идеологами стали **философ и поэт Ральф Эмерсон (1803-1882) и писатель и ученый Генри Торо (1817-1862)**. Их учение - это концепция единства мира и бога, в которой все сущее разделяется на земную и идеальную ипостаси. Превыше всего ставились духовность и высокие нравственные правила.

Идеи трансцендентализма воплотились в призыве к сближению с Природой (**Генри Торо более 2 лет прожил в полном одиночестве на берегу озера Уолден в построенной своими руками бревенчатой хижине**). По мнению ученого, **«правильной жизнью»** является только жизнь на лоне Природы, которая способствует философскому осмыслению бытия. Жизнь в современном обществе он назвал скукой и бессмысленным существованием. Свой эксперимент Г.Торо описал в романе **«Уолден, или Жизнь в лесу»(1854)**.

Еще одна идея – идея приобщения к божественному разуму. Основана на учении Шеллинга о том, человек как часть Вселенной обладает и частицей Сверхдуши. Следовательно, в каждом отдельном человеке присутствует божественное начало. В силу вышесказанного человек способен, не надеясь на других, творить чудеса. Исходя из этого положения, в американском трансцендентализме возникает **«принцип доверия к себе»**, сформулированный Р.Эмерсоном: **«Верь себе!»**. Как писал Эмерсон, не пристало человеку уповать на помощь извне – человек наделен достаточными

силами, чтобы победить самому. Этот принцип очень ярко представлен в поэзии У.Уитмена. Следует отметить, что идеи трансцендентализма трактовались американскими писателями неоднозначно.

Аболиционистская тема нашла широкое отражение в литературе и искусстве Америки, особенно в 1850-1860-е годы.

Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Человек, который был вещью» (1851-1852)

Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) –родилась в Новой Англии. Американская писательница, дочь и жена пуританского священника, глубоко верующий человек. Шесть ее братьев также стали священниками. Сама она была автором произведений и статей на религиозные темы, печаталась в религиозных изданиях. Ее роман «Хижина дяди Тома» была воспринят современниками как **роман-«бомба»**. Авраам Линкольн, якобы, представил на одном благотворительном обеде Бичер-Стоу следующим образом: **«Вот эта маленькая женщина, которая начала большую войну».** Конечно, это преувеличение.

По своим художественным особенностям роман Бичер-Стоу во многом уступает шедеврам ее современников. Но большой заслугой автора Ж.Санд и Л.Толстой считали гуманизм произведения: «Умение трогать сердце».

Оно вошло в историю американской литературы как художественный факт американской жизни и как произведение, в котором «этическое преобладает над эстетическим».

Главная идея романа – резкое обличение «ужасов рабства». В произведении ярко выражено мелодраматическое начало: писательница делает очень сильный акцент на общечеловеческих ситуациях - это, например, многочисленные сцены разлуки матерей со своими детьми (гл.7 «Борьба матери»- Элиза, спасая своего ребенка, которого хотят продать, бежит: она прыгает на льдину... «Такой поступок можно сделать только в припадке безумия...» - пишет автор; гл. 12 – описание рынка рабов; ребенка разлучают с матерью, и мать бросается в море и др. примеры).

Бичер-Стоу не принимала участия в движении аболиционистов, хотя и была их сторонницей. Аболиционистом был ее брат. Когда его схватили, к ней, якобы, обратилась жена брата с просьбой написать такой роман об ужасах рабства, **«чтобы содрогнулась вся Америка»**.

Через две сюжетные линии романа представлены два течения в аболиционизме, которые представлены и как два решения проблемы рабства.

Первая история – это линия судьбы мулата, раба – Джорджа Гарриса. Герой своим хозяином представлен как вещь, с которой можно делать, что угодно. Несмотря на то, что Джордж женат и имеет ребенка, его хозяин требует, чтобы он женился по его приказу на другой женщине. Джордж бежит из дома и присоединяется к аболиционистам. **Это история бунта**. Его мечта – заработать как можно больше денег, чтобы выкупить жену и сына и уехать из страны. История Джорджа Гарриса заканчивается счастливо - он находит свою жену и сына, и они отправляются в Канаду. Его жена Элиза воссоединяется со своей матерью Касси, Джордж Гаррис со своей сестрой, и все семейство впоследствии уезжает в Африку, в Либерию, где создается государство для освободившихся рабов (это был один из вариантов решения проблемы рабства).

Вторая история – история дядюшки Тома, преданного раба мистера Шелби. Дядюшка Том демонстрирует христианское смирение и самопожертвование: он соглашается временно быть проданным хозяином, который разорился на биржевых спекуляциях: **«Я один приму на себя муки, а господь поможет мне перетерпеть их»**. **Это история кротости**. В реальности на долю Тома выпадет много испытаний, но он не озлобляется, как многие. В его судьбе много перипетий, которые делают роман весьма занимательным. Вначале он будет счастлив в семье Огюста Сен-Клера, выходца из Франции. Трогательно показана история дружбы негра Тома и дочери Сен-Клера Евы, которая не делает различия между собой и неграми (сцена смерти Евы: гл.26 – предчувствуя свою смерть, она решает раздать свои золотистые локоны, и, в первую очередь, она дарит их слугам)).

Но после смерти Евы и хозяина Том будет продан на плантацию Легри, где его ждут жесточайшие испытания. Он отказывается стать надсмотрщиком и не препятствует побегу двух рабынь, за что будет до смерти забит плетьюми.

Бичер-Стоу писала о том, что одной из причин создания романа был ее сон, в котором она увидела распятого черного Христа. Эту идею она воплотила в истории мученика Тома. Его наказание – подобно распятию на кресте Христа (он привязан к скамье – это крест). Том умирает несломленным и счастливым, узнав о том, что хозяин выполнил свое обещание – за ним приезжает его сын.

Многие исследователи пишут о том, что главной идеей в романе является проблема христианского всепрощения. Но, помимо этой, можно выделить еще одну. **Глава 37**, в которой Джордж Гаррис обретает свободу, называется **«Свобода»**, то есть акцент сделан, прежде всего, на свободе физической. **Глава 38**, в которой Том готовится принять пытки, называется **«Победа»**. **«Он ждал смерти, отважное сердце не изменило ему, и он готовился принять любые страдания, любые пытки»**. Как христианин он часто повторяет фразу: **«Господи, научи нас любить врагов наших»**. Но в этой главе речь идет не только об этом: речь идет о духовной победе над самим собой, над тем, чтобы никогда на зло не отвечать злом.

Такая идея Бичер-Стоу прозвучала для современников как предупреждение о том, к каким страшным последствиям может привести фанатизм южан.

О методе романа. Мнение авторов учебника 2005 года (Г.Н.Храповицкая): «Бичер-Стоу не принадлежала к романтикам, ее произведения полностью нельзя отнести и к реалистическим...».

В романе писательницы ярко проявляются особенности американской литературы. **Во-первых**, это теснейшая связь романа с американской действительностью, которая поддерживается в романе многочисленными фактами судьбы негров (**«Ключ к «Хижине дяди Тома»(1853)»**). **Во-вторых**, в этом романе мы находим свойственное американским романтикам тяготение к

символике. **В-третьих**, нам предоставляется возможность наблюдать американский вариант воплощения в произведении романтического двоемирия: два мира в романе возникают как две нравственные системы, противопоставленные друг другу, а именно: религиозность и благородство Тома противопоставляются жестоким нравам плантатора Легри.

Сегодня Бичер-Стоу все чаще включают в число родоначальников американского реализма. Основанием являются не только реальные факты, положенные в основу романа. Считается, что в изображении особенностей жизни и мышления обычных американцев, она глубже, чем ее современники.

Вывод: это признаки позднего романтизма (пояснить).

Для себя: опровержением идей Бичер-Стоу стал роман Мэри Истмен «Хижина тетушки Филлис»(1852) и др. роман. См. есть их список.

Уолт Уитмен (1819 – 1892) –

поэт, открывший новые пути в развитии американской поэзии, основатель американской поэзии XX века,

Оригинальность У.Уитмена как поэта проявилась, в частности, в том, что он около 10 раз издавал свой сборник стихов под одним названием - «Листья травы». Всякий раз он расширял его, но всякий раз в центре «Листьев травы» центральной оставалась поэма «Песня о себе», которой поэт придавал большое значение.

Свой первый сборник Уитмен издал анонимно. Работая наборщиком в типографии, он набрал 800 экземпляров тоненькой книжки в 95 страниц. Сборник был сопровожден фотографией, на которой был изображен сам Поэт - бунтарь: статный, широкоплечий мужчина в шляпе набекрень, простой американец, в рубашке рабочего с расстегнутым воротом, одна рука – в кармане, другая – на бедре.

Сборник был встречен бранью, о нем писали, что книга представляет собой смесь высокопарности, самобахвальства, чепухи и вульгарности. Но это не сломило начинающего автора.

Уитмен происходил из семьи бедного фермера. По образованию был самоучкой. Сменил много профессий: работал рассыльным, наборщиком в типографии, репортером, журналистом, однажды даже освоил профессию плотника, был уволен из газеты за свои выступления против рабства. Во время Гражданской войны работал братом милосердия в госпитале в северном штате. Некоторое время работал в министерстве, но был уволен за свои «непристойные стихи». В 1873 году его разбил паралич, но, несмотря на свое несчастье, продолжал творить, сохраняя бодрость духа и философское восприятие жизни.

Многие темы поэзии Уитмена навеяны событиями времени: борьбой против рабства, Гражданской войной, поклонением доллару, религиозными распрями, расизмом. Огромное влияние на творчество поэта оказали идеи трансценденталистов, прежде всего, их вера в существование «сверхдуши», которая сближает нас с Природой. Эта мысль в творчестве Уитмена воплотилась в призыве к единению людей, к прославлению культа дружбы.

Новаторство поэзии Уитмена состоит как в новизне ее содержания, так и художественной формы. В его творчестве в необычной форме соединились черты романтизма и реализма. Уитмен отказался от традиционных рифм и строфики, писал белым, нерифмованным, свободным стихом – верлибром. Его стихи были построены на ритме, который поэт сравнивал с языком Природы и Гомера, «мощным потоком», с языком Библии. Он считал, что форма стихотворения должна быть национальной, основанной на фольклорных мотивах.

Новым в творчестве Уитмена было и восприятие Мира и Человека. Поэт прославлял людей труда, выступал в защиту угнетенных. Своим героем он сделал рядового американца, как он называл его, Человека Новых Времен, человека с оптимистическим мироощущением («радостью бытия»), испытывающего гордость за свою страну.

Одним из первых У.Уитмен прославил известный американский феномен, который состоял в том, что индивидум ощущает свою индивидуальность и в то же время гордость оттого, что он является частью целого:

**Одного я пою, всякую отдельную личность,
И все же Демократическое слово твержу – en masse.**

Прославляя ценность каждой отдельной личности, поэт внушает каждому чувство уверенности в себе:

**Что вы думаете о себе?
Или вы сами недооцениваете себя?
Или вы думаете, что президент более велик, чем вы?
Или богач лучше вас? Или образованный мудрее вас?**

Лирический герой Уитмена имеет особый, необычный для того времени характер. Сам поэт писал: **«У меня есть лишь один центральный образ – всеобщая личность, типизированная через меня самого...»**. В силу этого утверждения центральное место во всех изданиях занимает поэма **«Песня о себе»**.

«Я» Уитмена - это обобщенно - философский образ рядового американца и в то же время лирического героя Уитмена - **Поэта–Пророка**. Создавая их образы, он придает им былинные размеры, использует гиперболы, описывает космические масштабы и все это подает с определенной долей американского юмора:

**Я, Уолт Уитмен, сорвиголова, американец
и во мне вся Вселенная.**

или:

**Уолт Уитмен, Космос, сын Манхеттена.
Буйный, дородный, чувственный...
Локтями я опираюсь в морские пучины.
Я обнимаю сьерры, я ладонями покрываю всю сушу...**

В описании лирического героя используются самые различные художественные приемы, например, сочетание возвышенного и низменного, грубого:

Я божество и внутри, и снаружи....

Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы...

У.Уитмена часто упрекали в том, что он **«славит себя и воспекает себя»**. В действительности же он подчеркивал ценность каждой отдельной личности.

Стремясь охватить **«многообразные, океанические свойства Народа»**, могущество души Человека, Уитмен выработал новые поэтические принципы: обогатил строфу длинными словесными периодами, ввел в свою поэзию приемы ораторского искусства, использовал вопросительные конструкции, повторения.

Интересным художественным приемом Уитмена был принцип **постоянной трансформации**, то есть перевоплощения Поэта в других. У лирического героя мы видим как бы «тысячу лиц»:

- он и **«загнанный раб»**, весь в поту;
- он и **пожарный**, умирающий под рухнувшей стеной;
- он и **счастливый любовник**;
- он и **рыдающая вдова...**

Во всех людях я вижу себя...

Все эти люди – я, и их чувства – мои...

Лирический герой сливается с народом, прославляет братство всех людей на земле. В этом заключается его демократизм, общность со всем сущим.

Романтизм Уитмена проявлялся, прежде всего, **в прославлении им цельных и сильных людей**. В своей записной книжке 1860 года он писал: **«Изображай только великие характеры – добрые, любящие характеры...»**. Свою миссию поэта он видел в том, чтобы возвращать **«измученных тяготами жизни»** людей к **«духовному здоровью и истинной жизни»**. Высшим законом бытия Уитмен считал счастье (**«Счастье... высший смысл бытия вообще»**). И, как все, это счастье он видел **в любви**.

Это чувство Уитмен прославил в своем знаменитом цикле **«Дети Адама»**. Цикл, наполненный **«чувственностью»**, вызвал бурное негодование многих пуритан Америки, которые были возмущены тем, что в нем много места уделено **физиологии любви, описанию и воспеванию человеческого тела**:

**Физиологию с головы и до пят я пою,
Не только лицо человеческое и рассудок достойны Музы,
Но все тело еще более достойно ее...**

Несмотря на откровенность некоторых описаний, удивительных для того времени, Уитмен описывает физическую любовь очень поэтично:

**Однажды, когда я проходил по большому, многолюдному
городу, я пытался внедрить в свою память его улицы,
здания, обычаи, нравы,
Но теперь я забыл этот город, помню лишь некую женщину,
Которую я случайно там встретил,
И она удержала меня, потому что полюбила меня.
День за днем, ночь за ночью мы были вдвоем –
Все остальное я давно позабыл...**

.....

**Помню только ее, эту женщину, которая страстно прилепилась
ко мне,
Опять мы блуждаем вдвоем, мы любим, мы расстаемся опять,
Опять она держит меня за руку и просит, чтобы я
не уходил,**

**Я вижу ее, она рядом со мною, ее грустные губы молчат и
дрожат.**

Одной из главных идей Уитмена была **идея равенства всего сущего**, заимствованная у **трансценденталистов**. Она представлена у поэта в разных вариантах:

**- равенство всего сущего - всех людей, всех явлений, всех деяний,
всех вещей;**

- равенство духовного и телесного, жизни и смерти, добра и зла;
- равенство, а точнее, общность Человека и Природы и т. д.

Описывая это равенство, Уолт Уитмен часто пользовался приемом «каталогизации», стилистического приема, популярного еще у американских поэтов 17-18 веков. Это стилистический прием, суть которого состоит в следующем: **определенный стержень (понятие, явление) обрастает самыми различными образами, которые создают красочное, зримое многообразие мира.**

Часто в своих произведениях Уитмен обращается к проблеме жизни и смерти. Подчеркивая общность этих стадий человеческой жизни, он утверждает, что смерть – всего лишь химическая трансформация материи, ее включение в водоворот Жизни:

Я завещаю себя грязной земле,

Пусть я вырасту моей любимой травой...

Символические образы, которыми переполнены стихотворения Уитмена, **необычны своей простотой.** «Листья травы» становятся у него и символом вездесущей жизни, и круговорота Жизни, и воплощением отдельного человека, и «платочком от Бога», и «флагом чувств» лирического героя и т.д. За год до смерти в стихотворении «Смысл «Листьев травы» он раскроет значение этого выражения:

Высока эта песня, слова ее и полет,

**Она обнимает бескрайние сферы пространства
и времени,**

**Всю эволюцию и в совокупности – поросль времени
грядущего**

и отошедшее... -

это идея всемирного братства людей, связь всех времен и поколений.

Наряду с тягой к романтическому, у Уитмена ярко выражен интерес к **реалистическому «обыденному» и «вещному миру».** Большое место в его творчестве занимает тема города. Уитмен – **поэт-урбанист**, прославляющий

здания, города и машины. Но они предстают у него как многообразные образы. Так, например, его стихотворение **«Локомотив зимой»** можно считать и **одой локомотиву, и «горластым красавцем», и символом движения и силы одновременно.**

Особое место в сборнике занимает цикл, посвященный памяти президента Авраама Линкольна. Стихотворения цикла **созданы в жанре плача**, что свидетельствует о многообразии художественных принципов поэта:

О, могучая упала звезда!

О, тени ночные! О, слезная, горькая ночь!

О, сгинула большая звезда! О, закрыл ее черный туман!

Многие метафоры этого стихотворения заимствованы из народного фольклора. Трагизм повествования создается повторами.

Особенностями художественной манеры Уитмена является введение большого количества существительных при небольшом количестве глаголов, широкое использование местоимений, посредством которых передается единство человека и Природы, человека и Космоса, введение различных видов параллелизма - синонимического, антитетического и др.

Уолт Уитмен предстает перед нами как **«поздний романтик»**, в творчестве которого мы видим нетрадиционное выражение романтических идей с помощью реалистической поэтики. Уитмен оказал большое влияние на творчество В.Маяковского.

Контрольные вопросы:

1. Чем отличается американская литература от других национальных литератур?
2. Какие этапы американского романтизма можете назвать?
3. В чем заключалась эстетическая концепция Э.А. По?

Лекция 4. Романтизм во французской литературе

Аннотация. В данной теме раскрываются особенности французского романтизма. Изучается творчество таких романтиков, как В.Гюго, Ж. де Сталь, Ж.Санд и др.

Ключевые слова: революция, психологическая школа, роман-фельетон, Неистовая школа, В.Гюго.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. Андреев Л.Г. и др. История французской литературы. – М., 1987.
2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч./Под ред. Н.П. Михальской. – М., 1997.
3. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней.- М.: Академия, 2003.- 512 с.
4. Кудрина Ш.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 2010.

Глоссарий

Готический роман - прозаический жанр, имеющий сюжет, построенный вокруг тайны. Повествование окутано атмосферой страха и ужаса и разворачивается в виде непрерывной серии угроз покою, безопасности и чести героя и героини. Мрачная и зловещая сцена действия поддерживает общую атмосферу таинственности и страха.

Исповедь - литературно-художественное произведение или часть его, где повествование ведется от первого лица и рассказчик впускает читателя в самые сокровенные глубины своего внутреннего мира. К жанру исповеди примыкают

дневник, автобиография, роман в письмах, которые могут принадлежать как к художественной, так и к художественно-документальной литературе.

Вопросы к изучению:

1. Что повлияло на становление романтизма во Франции?
2. Какие этапы пережил французский романтизм?
3. Назовите представителей Психологической школы?
4. Кто был создателем неистовой школы?

Говоря об особенностях развития французского романтизма, не следует забывать о том, что французские писатели вольно или невольно были участниками бурных политических событий. Французский романтизм был тесно связан с историческим процессом. За годы романтизма, то есть с конца 18 века по 1830-е годы, во Франции очень быстро сменили друг друга около 10 политических режимов. Это обстоятельство оказало большое влияние на литературу.

Проявилось это в следующем:

- **появился** новый тип писателя-романтика: **писатель-политик** или **писатель-философ**. Такими были все без исключения французские романтики (В.Гюго, Ж.Санд, Жермен де Сталь);
- **косвенное влияние на литературу оказала и Революция**: во французской литературе глубже и шире, чем в других литературах, было показано влияние событий Революции **на душу современника**;
- **в литературу проник дух борьбы**. Это была борьба романтиков с классицистами за «**новую**» драму, противостояние различных романтических идей, появление новых жанровых форм и противоположных по своей направленности литературных школ.

Особенностью французского романтизма является его долгая жизнь в литературе. Этапы французского романтизма:

1. «**становление**» (ранний романтизм: конец 1800-х – 1810-е гг.);

2. «**расцвет**» (зрелый романтизм : 1820-1848гг.);

3. «**закат**» (поздний романтизм: с 1848 - до смерти последних романтиков- Ж.Санд , В.Гюго).

Таким образом, мы видим, что романтизм продолжал существовать во французской литературе параллельно новым литературным направлениям 19 века – реализму и натурализму.

В период романтизма во французской литературе появились различные литературные школы. Первая из них - **психологическая школа**, представлена такими писателями, как **Франсуа Рене де Шатобриан (1768 -1848), Жермен де Сталь (1766 – 1817), Бенжамен Констан де Ребек (1767 – 1830).**

Главными предметами изображения и изучения во французской романтической литературе в этот период станут две темы - **душа современника и проблема страсти.**

Вводится новая тема – **история молодого человека, которая станет в дальнейшем магистральной темой французской литературы.** Несомненно, что большое влияние на ее появление оказал и немецкий роман воспитания. Впоследствии этот жанр будет широко разработан французскими романтиками и реалистами.

История молодого человека в литературе французского романтизма - это, прежде всего, история трагической любви или трагической судьбы современника Революции. Новый романтический тип героя, появившийся в этих произведениях, получит во французской литературе свое название («сын века») по роману А. де Мюссе «Исповедь сына века».

Это психологические произведения, которые характеризуются слабым развитием событий, локальными сюжетами. В них обычно небольшое количество героев: Он, Она и Общество, которое играет огромную роль в судьбе героев. Их главным содержанием становится душевная или умственная деятельность героев. Она будет, чаще всего, представлена в различных жанрах исповедальной прозы. Это будет исповедь, «личный»

роман, «светская » повесть или «роман с ключом» (произведение, построенное на событиях личной жизни автора).

В биографиях писателей психологической школы много общего. Все они представители дворянства и вынуждены были во времена Революции покинуть родину.

Жермен де Сталь (псевдоним - мадам де Сталь) -

еще один яркий представитель психологической школы. Одна из самых образованных женщин своего времени. Видный политический деятель, вступивший в борьбу с императором Наполеоном, который запретил ей даже приближаться к Парижу.

Живя в эмиграции в Германии, Жермен де Сталь увлеклась немецкой литературой. Это она назвала немцев **«нацией Поэтов и Философов»**. Свое мнение о немецком романтизме де Сталь изложила в трактате под названием **«О Германии»**. В свое время возникло мнение о том, будто бы она привезла из Германии романтизм во Францию. Но это ложное мнение: де Сталь стояла у истоков французского романтизма. Об этом писал **А.С. Пушкин: «Шатобриан был крестным отцом, а госпожа де Сталь – повивальной бабкой юного романтизма во Франции»**.

Как писатель-философ де Сталь прославилась своими трактатами, из которых особенно интересным был **трактат «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (1796)**. Проблему страсти де Сталь рассматривает совершенно в ином, нежели у Шатобриана, ключе:

- страсть она считает движущей силой прогресса.

- ей она придает национальный характер: к примеру, итальянцы более страстны,

нежели французы (**северные и южные характеры**);

- по ее мнению, страсти, а особенно любовь, играют огромную роль в частной жизни человека.

Любовь у Жермен де Сталь не только в трактатах, но и в ее романах изображается всегда романтически - как самая роковая страсть из всех существующих.

В любви, считает она, должно быть меньше всего эгоизма. Сама испытавшая сильное чувство в своей жизни (ее роман с Констаном), она очень точно описывает страдания любящего человека:

- «смерть любимого человека – самые мучительные воспоминания о том, что ушло в вечность». Она дает советы, как пережить расставание, если исчезнет взаимность: «навсегда перестать видеть того, чье присутствие вновь воскресило бы ваши воспоминания». И даже пишет о том, что единственным средством от этого страдания может быть только самоубийство, «но это ужасный поступок».

Жермен де Сталь стала во французской литературе **и создателем французского «женского» романа**. В своих произведениях - «Дельфина» и «Коринна, или Италия» - она описала особую, французскую, модель отношений мужчины и женщины. В них, чаще всего, изображаются сильная незаурядная женщина и слабый, способный на предательство мужчина. Такая трактовка характеров была вызвана зарождением во Франции «женского» движения. Французские мужчины признали свою вину перед женщиной, которая часто страдает от их жестокости и несчастна в браке по расчету.

Такую трактовку семейной жизни мы найдем и в литературе реализма.

«Неистовая» школа

появляется в литературе после Июльской революции 1830 года. Она стала результатом разочарования в итогах политической деятельности, так как Июльская революция только подтвердила наступившее господство разбогатевшей буржуазии. Так возникает своеобразная литературная оппозиция «неистой школы» утонченному психологизму представителей психологической школы.

Сам термин **«неистовая» литература** появился во Франции еще в 1810-е годы под влиянием английского готического романа. Создателем «неистой»

школы стал **Жюль Жанен (1804-1874)** - молодой и талантливый писатель, литературный критик и журналист, впоследствии ставший членом Французской академии.

Первый роман в духе «неистовой» школы **«Мертвый осел и гильотинированная женщина»** был написан 25- летним Жюлем Жаненом в 1829 году и сразу же вызвал огромный интерес не только во Франции, но и в России. Роман сначала вышел анонимно. Вскоре он стал манифестом «неистовой» школы. Получил признание в России. Высокую оценку роману дал Пушкин: **«Осел» прелестен. Это одно из самых замечательных сочинений настоящего времени».**

В чем литературное значение этого произведения? Будучи романтическим произведением, роман Жанена в то же время является пародией на романтическую литературу, в первую очередь, на творчество писателей психологической школы. Роман имеет мозаичную композицию и состоит из **«картин»**, описывающих события жизни главных героев романа.

В центре романа – трагическая любовная история. **Реалистическое** - невинная красавица, девушка по имени Генриетта отправляется в Париж в поисках счастья на молоденьком ослике по имени Шарло. Но история заканчивается очень трагично: ослик оказывается на живодерне, а Генриетта попадает в круговорот Парижа. Сначала она переходит из рук в руки, потом опускается на городское дно, становится проституткой, совершает убийство оскорбившего ее мужчины и заканчивает жизнь на гильотине. **Романтическим является** чувство рассказчика к Генриетте.

Новизна романа состоит в том, что Жанен, опираясь на традиции готического романа, стремится изображать **«ужасное» в «обыденном», но уже в современном.** Это был вызов жестокому обществу. Он допускает как эстетическую, так и этическую вседозволенность (то есть описывает то, что не должно быть предметом искусства). В отличие от других романтиков, он изображает уродство Парижа: морг, больницу, игорные притоны, публичную казнь, кладбище, анатомический театр, городскую живодерню. Таким образом,

он пытается гневно обличить современные порядки. Современники говорили о нем, что он бравирует своим цинизмом.

В то время он пытается быть и веселым, рассказывая о невероятных событиях.

Глава «Посаженный на кол» - это, якобы, рассказ одного мусульманина, которого за его преступление посадили на пик минарета и оттуда он наслаждался красотой Стамбула, пока добросердечный христианин не снял его; **глава «Медицинская вечеринка»** - история о том, как один предприимчивый студент за деньги дурачит его слугу, якобы оживляя его хозяина.

Автор постоянно делает акцент на теме смерти. **Смерть героев становится сюжетообразующим элементом романа.** Роман Жанена стало своеобразным переходом от романтизма к реализму. Фабула его романа была использована впоследствии его последователями во многих странах.

Виктор Гюго (1802-1885) –

крупнейшая фигура французского романтизма. Поэт, драматург, романист, публицист, литературный критик, теоретик романтизма. Жизнь Виктора Гюго была настолько связана с XIX веком, что французы, обожавшие своего писателя, говорили о нем:

«Гюго родился, когда веку было два года, когда он умер – веку осталось доживать пятнадцать лет».

В России В.Гюго знают больше как романиста, автора выдающихся романов, на родине чтут, прежде всего, как великого поэта и драматурга.

Его жизнь была тесно связана со всеми событиями французской жизни XIX века.

Раннее творчество Гюго - Реставрация Бурбонов (1820 годы).

В.Гюго – монархист. Его отец стал наполеоновским генералом, а мать осталась убежденной монархисткой. Гюго разделяет ее взгляды. Он увлекается поэзией и создает большое количество од, прославляя царствующую династию. Об этом периоде жизни Гюго обычно говорят мало.

Он пробует себя в разных жанрах поэзии, создает около 10 сборников стихов на самые различные темы. Первым **романтическим** сборником Гюго стал сборник **«Восточные мотивы»** (1829), созданный под влиянием «Восточных поэм» Байрона.

В 1830-1840-е годы Гюго выпускает еще несколько поэтических сборников: **«Осенние листья»**(1831), **«Внутренние голоса»** (1837), **«Песни сумерек»** (1837), **«Свет и тени»** (1840), в которых обращается к новой для него проблематике: это социальная тематика, в которой главными становятся тема народа, а также тема Поэта и поэзии.

Позднейшие поэтические сборники Гюго были связаны с политическими событиями во Франции. Лирика Гюго всегда носила страстный, обличительный характер.

Конец 1820-х гг. Гюго – либерал. Это годы, в которые создано очень много. Во многом это будет связано с влиянием на него отца. Гюго возглавляет **борьбу молодых романтиков-драматургов с классицистами**. Это были А. де Виньи, Александр Дюма-отец, О. Сент-Бев и др. Борьба была спровоцирована не только борьбой за новую романтическую драму, но и небывалой популярностью во Франции того времени Шекспира, который покорила французских романтиков свободой творчества, смелостью в нарушении установленных правил, сложностью в изображении человека, интересом к человеческим страстям. В пылу полемики романтики забывали о великом Расине, которому во многом были обязаны своим психологизмом, и противопоставляли его Шекспиру.

В период с 1827 по 1843 год Гюго создал 9 пьес (одна из них была создана в соавторстве). Он становится одним из создателей французской романтической драмы. Реформа драмы состояла в следующем: в первую очередь, в том, что она многое заимствовала из мелодрамы, которая предоставляла возможность разворачивать остросюжетное действие. Мелодрама была чрезвычайно интересна широкому зрителю. Героями драм Гюго стали романтические герои, которых в творчестве Гюго принято

называть **«отверженными» (романтический тип)**. Это, например, «благородный разбойник» Эрнани (**«Эрнани»**), бывшая куртизанка Марион Делорм (**«Марион Делорм»**), которую изменила любовь, внешне уродливый, но наделенный благородной душой шут Трибуле (**«Король забавляется»**). Часть романтических драм Гюго была написана на исторические сюжеты: английский - **«Мария Тюдор»** и испанский - **«Рюи Блаз»**.

Почти к каждой из пьес Гюго писал предисловия. Предисловие к пьесе **«Кромвель»** (1827) стало манифестом не только самого писателя, но и французского романтизма.

Предисловие к драме «Кромвель»

В этом манифесте Гюго обобщил и развил идеи, которые уже целое десятилетие обсуждались французскими романтиками. Отметим два важных положения писателя.

1. Гюго развивает мысль Жермен де Сталь о том, что искусство меняется с каждой эпохой. Эта идея была новой для французской литературы. В доказательство Гюго выделяет в истории человечества три эпохи, каждой из которых приписывает свой литературный род:

- первобытной эпохе – поэзию;
- античности – эпос;
- Новому времени – драму.

Новое время Гюго исчисляет с появления христианства, которое, по его мнению, открыло в человеке два противоположных начала – **«ангела» и «зверя»** и тем самым обозначило **двойственность человеческой натуры**. Поэтому, по мнению Гюго, только драма, благодаря своему напряженному действию, острому конфликту, способна передать сложность человека, только она соответствует современной эпохе.

Драма Гюго трактуется как жанр универсальный, включающий в себя и трагедию, и комедию, и оду, и эпос. Позднее драматизации подвергнется и французская проза.

Важнейшим элементом современной драмы Гюго считает гротеск, который у него выполняет особые функции. Гротеск для него, это, прежде всего, средство контраста, способ представить уродливое или смешное в максимально сгущенном виде и тем самым оттенить прекрасное.

Главное значение драмы в современной жизни Гюго связывает с ее способностью быть «концентрирующим зеркалом», «превращать мерцание в свет, а свет – в пламя».

2. Большое значение для понимания особенностей исторического романа Гюго имеет его толкование принципа «историзма».

Он выделяет два типа «историзма»: «историзм историка» и «историзм художника». Историка, пишет Гюго, искусство оставляет «реальность событий», а Художнику – «реальность нравов и характеров». Художнику важнее восстановить то, что отбросили историки, то есть «характерное» (национальное) в эпохе. Его должны интересовать не столько исторические, сколько моральные изменения в эпохе, а «дух эпохи» призван воссоздать «местный колорит». Главная задача писателя состоит в том, чтобы передать в произведении не только «вещные формы», но и то, что «носится в воздухе».

Воплощением теории Гюго стали не только его пьесы, но и его прозаические произведения.

Проза Виктора Гюго

Виктор Гюго – автор семи романов и двух повестей.

Два первых романа Гюго – «Ган Исландец» (1823) и «Бюг Жаргаль» (1826) – дань молодого писателя готическому роману и историческому роману В.Скотта. В этих произведениях автор впервые начинает размышлять о том, насколько широко распространено Зло в современном мире.

Виктор Гюго также увлекается идеями и художественными приемами «неистовой» школы. Следуя этой традиции, он создает две повести: «Последний день приговоренного к смерти» (1829) и «Клод Ге» (1834). В них он рисует уродливое лицо современной цивилизации. В этих

произведениях Гюго выступает как величайший гуманист, начавший борьбу за отмену смертной казни.

Особенно глубоко он описал страдания и мучения человека, ожидающего смертную казнь в повести **«Последний день приговоренного к смерти»**, чем поразил Ф.Достоевского. Он рассказывает о том, как человеку, отбывающему наказание, вдруг объявляют, что вскоре он будет казнен. И с этого времени его оставшаяся жизнь становится пыткой.

Следует иметь в виду следующее обстоятельство: Гюго никогда не углубляется в историю жизни своих героев. Он считал, что в их бедах виновно только Общество, которое безжалостно по отношению к беднякам. Его герои даже не имеют имен, потому они, прежде всего, люди.

«Собор Парижской богородицы» (1831) – не только один из лучших романов В.Гюго, но и один из лучших романов французской литературы.

Он был задуман после прочтения писателем романа В.Скотта **«Квентин Дорвард»** (1823), в котором описывалась французская история времени правления Людовика XI. В.Гюго пообещал в 1828 году своим читателям, что создаст свой вариант исторического романа на эту же тему. Он даже заключил договор с издателем и получил солидный гонорар. Но Гюго не сдержал своего слова, и тогда в 1830 году под угрозой огромного штрафа издатель потребовал представить ему роман. И писатель создал роман за шесть месяцев, фактически на одном дыхании.

Роман был пропитан и дыханием только что завершившейся Июльской революции, которая наглядно показала мощь разбушевавшегося народа. ХУ век, век перехода от средневековья к Новому времени, был той эпохой, в истории которой была видна главная романтическая идея В.Гюго – **идея вечной борьбы Добра и Зла в истории человечества.**

Роман Гюго был создан как новый вариант исторического романтического романа. Он построен по принципу «картин»: роман состоит не из глав, а из **«книг»**. Роман подвергся драматизации. Каждая «книга» – это акт, а его небольшие главы – «действия».

Несмотря на то, что это роман – исторический, **историческое начало** создается, главным образом, **историями вымышленных героев и описанием нравов эпохи**. Герои романа - Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло - это своеобразные символы эпохи. В романе очень много необычного.

1848 год. Февральская революция – Франция вновь становится Республикой.

В декабре 1851 года в стране происходит переворот: племянник Наполеона Луи Бонапарт объявляет Францию Второй Империей, а себя нарекает Наполеоном III. Гюго, который был республиканцем, членом Учредительного собрания, отправляется в изгнание, так как за его голову назначена награда. Но он пообещал французскому народу, что вернется на родину только после падения Империи. Наполеон III предпринимал неоднократные попытки подружиться с Гюго, который был кумиром французов. Но Гюго сдержал свое слово и вернулся на родину только через девятнадцать лет, на третий день после падения Империи.

Второй великий роман Гюго «Отверженные» (1862) был дописан в изгнании. Произошедшие политические события превратили роман о «бедняках» в социально-романтическую эпопею. Сам автор назвал свой роман **«горой»**, имея в виду объем его идей.

Проблематика «Отверженных» обширна. В первую очередь, это историческая проблематика, связанная с осмыслением результатов Великой французской революции, ее исторических и социальных последствий. Но на этот раз писателя, прежде всего, интересуют те изменения в истории, которые происходят в обществе после важнейших событий в истории, – **это изменения социальные и нравственные**.

Главная **социальная проблема** заявлена автором в предисловии к роману: пока « не будут разрешены три основные проблемы нашего века – угнетение мужчины, принадлежащего к классу пролетариата; падение женщины, по причине голода; увядание ребенка, вследствие мрака невежества», - «моя книга будет бесполезной».

В этом произведении Гюго, как никогда, достоверен, что дает право некоторым исследователям говорить о реалистических тенденциях в романе. Один из главных героев – рабочий **Жан Вальжан («История мужчины»)** попадает в тюрьму за то, что, разбив окно булочной, украл хлеб, чтобы накормить голодных детей своей сестры. **Фантина («История женщины»)** становится проституткой, чтобы прокормить свою дочь, которую она отдала на воспитание чете Тенардье. Ее дочь **Козетта («История ребенка»)** страдает от жестокости Тенардье. Возникает впечатление, что Гюго создает реалистический текст.

В действительности он пишет романтический роман, создавая чрезвычайно драматизированные ситуации. **Это проявление так называемого «позднего» романтизма.** Доказательством является широкое использование автором **гротеска и антитезы.** К примеру, за украденную булку Жан Вальжан, который несколько раз пытался убежать, потому что считал приговор несправедливым, получил девятнадцать лет каторги. Пятилетняя Козетта становится служанкой в семье Тенардье.

С одной стороны, автор создает типические характеры и помещает их в типические обстоятельства. Но, преувеличивая их, он превращает своих героев в **«носителей общечеловеческих идей»**, в героев-символы. Так писатель выражает типично романтический взгляд на человека из народа, представляя его как существо высоконравственное: **«Тот, кто является муравьем в мире материальном, оказывается гигантом в мире моральном».**

Романтическими являются и принципы типизации героев: это деление героев на **«святых»** (епископ Мириэль) и **«злодеев»** (чета Тенардье).

В романе писатель не только страстно обличает Зло современного мира, но и указывает путь к Добру.

Романтическая концепция Гюго заключается в следующем. Он пытается примирить **«две справедливости»** - **«низшую»** и **«высшую».** **«Низшей» справедливостью Гюго считает Закон, революции («грубые проявления**

прогресса несут название «революций»)), «высшей» справедливостью - «революцию духа» в виде Добра и Сострадания.

Через истории своих героев Гюго показывает силу Добра отдельного Человека над Злом Закона. Такова история Жана Вальжана, которого Зло Закона превратило в «зверя», а Добро епископа Мириэля вернуло к жизни.

Наполненным глубокого смысла оказывается выражение автора – «взять ведро у другого», то есть помочь страдающему ближнему. Так поступает Жан Вальжан, которого когда-то спас епископ, помогая Фантине, Козетте и другим.

После «Отверженных» Виктор Гюго создал еще три романа – **«Труженики моря», «Человек, который смеется» и «Девяносто третий год».**

Жорж Санд (1804 - 1876) –

псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван.

Жорж Санд – яркая фигура во французской литературе и общественной жизни. Она широко известна как общественный деятель, известная журналистка, издатель журнала «Независимое обозрение». Жорж Санд была начинателем феминистского движения во Франции. Она ратовала за право женщины быть любимой, что воплощалось в свободной любви, была сторонницей гражданских браков и своей жизнью демонстрировала реализацию этих принципов. Женское равноправие она видела не только в интеллектуальном и духовном равенстве мужчины и женщины, как это, например, было в Англии, но и в равенстве материальном. Несмотря на то, что писательница была богата и знатна, она гордилась тем, что зарабатывает себе на жизнь.

Жорж Санд всегда очень гордилась своим **происхождением**. Ее отцом был обедневший дворянин, ставший впоследствии наполеоновским офицером, а мать - парижской мещанкой. Их брак, который был обычным мезальянсом, быстро распался. Жорж Санд получила сначала монастырское воспитание, как это было принято в те годы в дворянских семьях, а потом ее образованием занялась ее бабушка-аристократка. Тем не менее, писательница очень

гордилась своим демократическим происхождением: **«Я принадлежу к народу как по крови, так и по сердцу».**

В 1831 году Жорж Санд ушла от своего мужа. В Париже она сближается с молодыми писателями и сама начинает писать, чтобы обеспечить свое существование. История ее псевдонима: ее соавтором и первым возлюбленным становится молодой писатель Жюль Сандо. С ним они написали роман «Роз и Бланш». После расставания с ним в память об их отношениях писательница приняла сначала псевдоним Жюль Санд, а потом - Жорж Санд, в котором мужское имя Жорж было призвано подчеркнуть ее равенство с сильным полом.

Жорж Санд как журналистка работала во многих оппозиционных журналах. Во время Февральской революции 1848 года она была редактором «Бюллетеня революции». Вместе с Луи Виардо, мужем знаменитой певицы Полины Виардо, близкой подруги Жорж Санд, она начала издавать свой журнал. В нем она опубликовала большинство своих произведений. Только романов у Жорж Санд насчитывается около 100. Но большая часть из них не представляет художественной ценности, а лишь свидетельствует о трудолюбии писательницы.

Жорж Санд была близко знакома со многими знаменитостями XIX века – с писателем Альфредом де Мюссе, автором знаменитого романа «Исповедь сына века», с музыкантом Фредериком Шопеном. Тема музыки занимала важное место в ее творчестве.

Ранние романы Ж.Санд, такие как **«Индиана»**, **«Валентина»**, были близки к литературе **«неистовых» романтиков**. Их главной темой становится судьба незаурядной женщины. Вследствие этого Ж.Санд (наряду с Жермен де Сталь) считают создателем **французского «женского» романа**.

Одним из лучших ее произведений является роман **«Индиана» (1832)**, который был первым самостоятельным произведением Жорж Санд. Главным его конфликтом становится столкновение «естественного» человека, уроженки далекого острова Бурбон, креолки Индианы и жестокого парижского

общества. Сильную душевную боль героине приносит ее влюбленность в эгоистичного парижского ловеласа Раймона де Рамьера. Ради него героиня жертвует всем - родиной, семьей, своей репутацией. Предательство Раймона приводит ее к решению покончить жизнь самоубийством.

В романе используется известный французский **сюжет «одна женщина и трое мужчин»**. Первым мужчиной в жизни Индианы был ее муж, примитивный и грубый человек. Раймон де Рамьер стал ее страстью. Но, оказывается, что ее тайно любит и тайно сопровождает ее родственник Ральф Браун. Это он спасает ее в самый страшный день его жизни. Он же готов уйти из жизни вместе с ней. Так заканчивался первый вариант романа. Это был конец повествования, выполненный в духе «неистовых» романтиков - так называемое **романтическое парное самоубийство**. Во втором, окончательном, варианте герои покидают Францию и возвращаются на остров Бурбон, чтобы там обрести счастье и душевный покой.

Несмотря на некоторую слабость отдельных сцен произведения, роман покорила, особенно читательниц, глубиной и верностью изображения психологических страданий обманутой в своих надеждах женщины.

В середине 1830-х годов произошли существенные изменения в мировоззрении и творчестве писательницы. По своим взглядам Жорж Санд всегда была типичным романтиком, верящим в то, что общество можно переделать с помощью различных моральных правил. Она исходила из того, что зло не присуще человеку – оно проистекает главным образом из его неправильно устроенной жизни. Поэтому следует «исправлять» общество и тем самым уменьшать количество зла в мире.

Жорж Санд предлагает сугубо романтические способы изменения людей и общества:

- христианский социализм, идеи которого она разделяла (политическое направление, опирающееся на принципы христианства);

- перераспределение богатства посредством «неравных браков», хотя Ж.Санд хорошо знала по семье своих родителей, что подобные браки непрочны.

Помимо этих наивных рецептов, есть и интересные положения в ее концепции жизни. Это, например, поиск «основы жизни». Его суть состояла в следующем: человек не имеет права уходить в свои страдания и ненавидеть «мир людской». Спасением для него может стать труд, «полезная деятельность», которая принесет пользу не только самому индивиду, но и обществу.

Этим обстоятельством объясняется и появление нового взгляда Жорж Санд на романтический индивидуализм. То, что раньше называлось «великими страданиями» романтических героев, писательница обозначает как душевную лень, то есть эгоизм. Жорж Санд сумела увидеть оборотную сторону некоторых романтических явлений.

Человек не должен, по ее мнению, сосредотачиваться на «личном». И такого героя она находит, в первую очередь, в среде простого «народа». Как и Виктор Гюго, она идеализирует народный тип, противопоставляя его герою дворянского происхождения.

Такие герои представлены в романах «Странствующий подмастерье» (1841), «Мельник из Анжибо» (1845), «Грех господина Антуана» (1845) и др. В каждом из них мы находим выходцев из народа, которые превосходят представителей дворянства своими высокими нравственными качествами (пример). Но и тип дворянина претерпевает существенные изменения в творчестве Жорж Санд – он представлен нам как тип «кающегося» дворянина, стыдящегося несправедливо нажитым своими предками богатства. Этот образ был воплощен писательницей в Альберте Рудольштадском («Консуэло»).

«Консуэло» (1842-1843) - самое известное и самое значительное произведение Жорж Санд. Оно публиковалось частями в журнале самой Жорж Санд. Роман имеет черты романа-фельетона (занимательное повествование, введение «тайн» (тайны замка Исполинов), простота изложения материала). В

то же время этот роман вполне может быть назван и историческим романом. Писательница в период работы над произведением изучила большое количество исторических материалов. Это и роман любовный.

Действие романа переносится в XVIII век. Первая половина событий происходит в Италии (Венеции), которую Ж.Санд представляет нам как колыбель искусства, вторая – повествует о событиях в Пруссии и Чехии.

Главная героиня романа - Консуэло («утешение» - итал.), пожалуй, - самый лучший женский образ, созданный писательницей: она женственна и одновременно сильна духом. «Дитя улицы», благодаря своему трудолюбию становится великой певицей. Автор показывает борьбу в ее душе между стремлением быть любимой и любить и своим великим назначением актрисы.

Как женщина Консуэло проходит через любовную трагедию – измену своего возлюбленного Андзолетто, но она прощает не только его, но и помогает своей сопернице и их ребенку. Она обладает теми качествами, которые писательница считала лучшими в человеке: это «полезная» деятельность, трудолюбие, внутренняя красота, бескорыстие, милосердие. Только рядом с Альбертом пережившая много Консуэло обретает душевный покой. Она заслуживает свое счастье, потому что лишена эгоизма.

Роман «Консуэло» справедливо называют и романом о Художнике. Консуэло - художник в самом высоком смысле этого слова, герой который не прельщается успехом или гонораром. Она соглашается с мыслью о том, что искусство требует от художника жертвы. Свое назначение она видит в том, чтобы служить народу. Эта идея становится главной во второй части дилогии – «Графиня Рудольштадт» (1842 – 1844).

По силе своего таланта, глубине поставленных проблем и идей Жорж Санд, несомненно, уступает Виктору Гюго. Писательница пользовалась огромной популярностью. Но в некоторых странах, например, в Англии, ее идеи не были приняты. Под влиянием ее идей в России сложилось так называемое жорж-сандистское движение, главным назначением которого была женская эмансипация.

Ф.М. Достоевский назвал Жорж Санд женщиной, «почти небывалой по силе ума и таланта».

Особенности французского романтизма:

1. в французской романтической литературе мы наблюдаем почти полное отсутствие фантастического элемента, что объясняется влиянием событий эпохи и общества;

2. вследствие этого же психологический тип в романтических произведениях более «обыкновенен» в отличие от героев английских и немецких романтиков;

3. французский роман 19 века как романтический, так и реалистический испытал сильное влияние со стороны драмы.

Контрольные вопросы:

1. Что повлияло на становление романтизма во Франции?
2. Какие этапы пережил французский романтизм?
3. Назовите представителей Психологической школы?
4. Кто был создателем неистовой школы?

Лекция 5. Реализм как литературное направление.

Реализм во французской литературе.

Аннотация. В данной теме рассматриваются появление и развитие такого литературного направления, как реализм. Изучается творчество Ф.Стендаля, П.Мериме, Г. Флобера и О. де Бальзака.

Ключевые слова: реализм, психологизм, детерминированность, социальная проблематика, роман.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. История зарубежной литературы XIX века. – Часть 2 ; под ред. проф. А.С.Дмитриева. - М.: МГУ, 1983.
2. Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия. – М., 1967.
3. Грифцов Б.А. Как работал Бальзак. – М., 1958.
4. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака. – М., 1970.
5. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. – М., 1977.

Глоссарий

Детерминизм - закономерная и необходимая зависимость явлений от порождающих их факторов. Детерминизм включает причинность как совокупность обстоятельств, предшествующих во времени следствию и вызывающих его, но не исчерпывается этим объяснительным принципом.

Психологизм - это освоение и изображение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п., причем изображение, отличающееся подробностью и глубиной.

Существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Две из этих трех форм были теоретически выделены И.В. Страховым: «Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение характеров «изнутри», – то есть путем художественного познания внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения; на психологический анализ «извне», выражающийся в психологической интерпретации писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления психики». Но у писателя существует еще одна возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире.

Вопросы к изучению:

1. Когда появился реализм?
2. Чем реализм отличается от романтизма?
3. Назовите основные принципы реализма?
4. Какие разновидности романа появились в XIX веке?

В 1820-1830 годы в европейской литературе параллельно романтизму формируется новое литературное направление – **реализм**. Расцвета это направление достигает в 1830-1840-е гг., в первую очередь, во французской и английской литературах.

Реализм, как любое другое литературное направление, тесно связано с политическими событиями. Если романтизм был реакцией на возникновение буржуазных отношений, то реализм – реакция на их углубление, а точнее, на проявление оборотной стороны буржуазных отношений – жесткой конкуренции, стремления к выгоде, беспощадной борьбы за выживание.

Одновременное сосуществование двух направлений – романтизма и реализма – особая проблема литературы 19 века. Долгое время в советском литературоведении два этих художественных метода трактовались как абсолютно противоположные. Но уже и тогда многие исследователи сравнивали их с двумя сообщающимися сосудами.

Главное расхождение между романтизмом и реализмом заключается в различии их философских и социальных воззрений. Например: в проблеме судьбы личности в современном обществе романтики основной акцент делали на индивидуальности своих героев, на их противопоставлении современному обществу. Реалисты же изображали человека обычного, который оказывался в ситуации необходимости приспособиться к своей среде. **«Приспособиться», «пробиться любой ценой», «занять свое место под солнцем»** - эти выражения Стендаля и Бальзака стали ключевыми в литературе реализма.

Общим для романтиков и реалистов было их критическое отношение к современности. **Но критика романтиков** носила морально-этический характер. Они любили изображать раскаявшихся злодеев и не сломившихся идеальных героев. Они предлагали различные способы уничтожения зла в мире с помощью добра, любви и поэзии.

Критика реалистов носила научный характер (не случайно Бальзака называли доктором социальных наук). Овладев методами точных наук, которые бурно развивались в тот период, реалисты стремились изучить основные законы общества, найти причинно-следственные связи между многими общественными явлениями.

Новым в реализме стало:

- появился интерес к повседневной жизни обычного человека;
- более достоверным стало изображение реальности в ее противоречиях;
- реалисты представили более сложное изображение человека (**принцип социального детерминизма**), то есть мотивацию социального и психологического поведения человека такими факторами, как его

происхождение и влияние окружающей среды, национальное начало, культурные привычки, врожденные и приобретенные качества характера и т.д.).

Жанровая система реализма

19 век – «век романа». Почему? Только роман мог полно и всесторонне отобразить современный мир во всех его новых проявлениях.

Появляются новые жанровые разновидности романа 19 века: **социально-психологический роман; роман воспитания (его новая модификация во французской литературе – роман карьеры); исторический реалистический роман; женский роман; детективный роман.**

Самое большое место в нашем курсе будет занимать французская и английская литературы как самые выдающиеся литературы этого периода.

Французская реалистическая проза XIX века

Во французской реалистической прозе отчетливо просматриваются два этапа:

- **ранний** (конец 1820-х – 1848гг.) - представлен творчеством Бальзака и Стендаля;

- **зрелый** (1848 – 1871 и до конца эпохи) – представлен творчеством Флобера.

Творчество Мериме является связующим звеном между этими двумя эпохами.

Ранний реализм

характеризуется глубоким психологизмом. Ведущим жанром в нем становится роман, а особая острота в изображении современного общества объясняется близостью раннего реализма к романтизму.

Ранние реалисты описывали преимущественно дворянское общество эпохи **Реставрации Бурбонов (1815 -1830) и Июльской монархии (1830-1848)**, противостояние разорившихся дворян и обогатившихся за время революции буржуа. Этот социальный конфликт разрешился только в 1830 году победой буржуазии, когда на трон был посажен буржуазный король Луи Филипп.

Важнейшей темой во французской литературе раннего реализма станет тема - **история молодого человека**.

Впервые она была представлена в литературе XVIII века. Большое внимание этой теме уделили и французские романтики. Ярким примером является роман Б.Констана «Адольф». В литературе романтизма главным содержанием подобных произведений были духовные поиски молодых незаурядных героев. В эпоху реализма главный акцент был сделан на карьере молодого героя, на его необходимости приспособиться к современному обществу.

Стендаль и Бальзак описывают два очень близких и в то же время различных варианта истории молодого человека. Общим между ними становится тип героя-арривиста (карьериста). Это герои, которые мечтают о карьере, но, прежде всего, о славе. Это обстоятельство объясняется честолюбием молодых французов XIX века, подражающих Наполеону.

Истории героев реализуются в жанре социально-психологического романа XIX века, созданного на основе романа воспитания XVIII века. Во французской литературе этот роман воспитания стал называться «романом карьеры».

Сюжет такого произведения распадается на ряд этапов в жизни героев, главным из которых становился выбор жизненного пути, «путь вверх». Применительно к французской литературе мы можем говорить о нескольких вариантах истории молодых людей, чья история, главным образом, зависит от их происхождения: это

- история обедневшего дворянина знатного рода;
- история сына богатого буржуа;
- история незаурядного плебея.

Фредерик Стендаль (Анри Мари Бейль)

(1783 – 1842)

- писатель-новатор, не понятый современниками.

Стендаль родился за 6 лет до Великой французской революции в семье богатого адвоката. Рано лишился матери. Воспитывался дедом по линии матери - вольтерьянцем. От него воспринял дух скептицизма по отношению к церкви и современному миропорядку. В политическом отношении был республиканцем.

С детства проявлял незаурядные способности к математике. Из провинции приехал в Париж, чтобы поступить в Политехнический институт, но по совету родственников поступил на службу интендантом в армию Наполеона. С ним участвовал в итальянском и русском походах. Многократно общался с Наполеоном, написал о нем две книги – «Биография Наполеона» и «Воспоминания о Наполеоне». После падения Наполеона в 1814 году Стендаль вышел в отставку и поселился в Италии, на своей второй родине

(по матери он был итальянцем)

Как писатель Стендаль принадлежал трем эпохам:

- в его творчестве многое от литературы Просвещения;
- его раннее творчество развивалось в русле романтизма;
- он один из основателей французского реализма.

Его роман **«Красное и черное» (1831)** стал одним из лучших романов XIX века. Первоначально он назывался **«Жюльен»** (по имени главного героя). Но позднее Стендаль зачеркнул первоначальное название и написал **«Красное и черное»**. С этого момента десятки исследователей не только французских, но и русских пытаются понять смысл этого названия. Сам автор расшифровки этого названия не дал.

Первое, что бросается в глаза – новая реалистическая установка автора, его обращение к современной проблематике.

С легкой руки одного из исследователей роман Стендаля был назван **«романом-скульптурой»**, так как действие романа организовано вокруг одного героя. Но самым важным является следующее: **через историю одного героя писатель сумел показать свою эпоху (это был новый способ изображения жизни современного общества).**

Новизна романа состоит в том, что это история незаурядного плебея Жюльена Сореля, сына разбогатевшего плотника. Такой герой во французской литературе появляется впервые.

Незаурядность героя подчеркивается его романтической портретной характеристикой: **«Это был невысокий юноша лет 18 или 19, довольно хрупкий на вид, с неправильными, но тонкими чертами лица и точеным с горбинкой носом. Большие черные глаза, которые в минуты спокойствия сверкали мыслью и огнем, сейчас горели самой лютой ненавистью»**, то есть подчеркивается страстный характер героя.

Жюльен Сорель с первых строк в романе показан в остром конфликте не только со своей средой, но и с самим собой. Представитель третьего сословия, он мечтал родиться в эпоху Наполеона, а жить ему пришлось в эпоху Реставрации. **Таким образом, в романе представлены два конфликта: один социальный - между дворянством и буржуазией, второй – нравственный - между природной честностью Жюльена и современными законами.** Герой понимает, что иного пути, **кроме лицемерия**, чтобы пробиться наверх, нет.

Стремясь еще более подчеркнуть правдивость своего романа, Стендаль дал своему роману подзаголовок «Хроника XIX века», а в качестве эпиграфа выбрал знаменитое высказывание героя французской революции Дантона «Правда, горькая правда».

«Красное и черное» - многожанровый роман: это одновременно роман воспитания (роман карьеры), социально-психологический роман, а также исторический и любовный роман.

Структура романа Стендаля представляет собой так называемый **«вертикальный срез»** современного общества, который в то же время указывает на выбранный Сорелем «путь наверх»:

3. Париж – столица

2. Безансон – провинция

1. Верьер – провинция

Это три основных места действия романа: цифра три (три этапа в жизни героя) часто используется в романе воспитания.

Следует учитывать следующий факт: Жюльен Сорель – это герой еще раннего реализма. В карьере его не интересуют не деньги и даже не сама карьера - он хочет только одного: чтобы Общество признало его достоинства, несмотря на его происхождение. Отсюда такие психологически мотивированные его качества, как гордыня, честолюбие, цинизм, плебейская психология.

Жюльен решает стать священником только потому, что это единственная возможность пробиться в свет человеку низкого происхождения. Само общество толкает его на путь лицемерия. Лицемерие самого разного толка настолько полно представлено в романе Стендаля, что современники называли его роман **«учебником лицемерия»**. Перемещения героя из одного места в другое помогают читателю увидеть, как совершенствуется герой в своей лицемерии.

Сюжетообразующими частями жанра романа воспитания станут: этапы жизни героя, его учителя и наставники, их уроки и уроки жизни, то есть самый различный материал.

У Жюльена было три наставника: его первым кумиром был Руссо, близкий ему своей естественностью; вторым – Наполеон своим героизмом; третьим - Тартюф, у которого он учился лицемерию.

Первым этапом в жизни Сореля было его гувернерство в городе Верьере.

Ключевым словом этого периода в жизни героя станет слово: «Лакей!», относящееся к нему. Несмотря на мягкость хозяйки дома, Жюльен постоянно чувствует себя униженным и пытается плебейским способом мстить своему хозяину, решая соблазнить его жену. Один из эпизодов - знаменитая глава в романе под названием **«Вечер в усадьбе»**. Сорель следует знаменитой «формуле Наполеона», которая гласит: **«Квадрат будет квадратом при условии, если основание равно высоте, где основание составляет воля, а**

высоту – ум». Намерение взять ровно в 10 часов вечера за руку Луизу представляется ему подвигом. Выполненное задание делает его в этот вечер счастливейшим человеком. С психологической точки зрения в этом эпизоде Стендаль показывает, как стремление победить подавляет в герое его благородные чувства. Писатель не оправдывает своего героя.

Вторым этапом в жизни Жюльена станет его пребывание в Безансонской семинарии, в которой, благодаря сложившейся там обстановке, он достигнет совершенства в лицемерии.

Третий этап в жизни Жюльена – это должность секретаря влиятельного парижского вельможи маркиза де Ла Моля. Герой почти достиг своей цели. Его ждет блестящее будущее. Он влюблен в Матильду, он почти зять де Ла Моля. Письмо давно забытой Луизы круто меняет судьбу Жюльена. В состоянии аффекта Сорель мчится в Верьер, чтобы убить ее. Но причины покушения на Луизу оказываются намного сложнее, чем думают читатели. **Жюльен мстит ей не за испорченную карьеру, как это кажется внешне, а за предательство в любви.** Он действует не по велению рассудка (это подчеркивается в романе через изображение только его действий), а по велению сердца, точнее, страсти, так как он думает, что она разлюбила его.

Тема любви – одна из главных тем в романе и вообще в творчестве писателя. Почти всех своих героев Стендаль проверяет любовью, возвышает ею. В свое время Стендаль написал трактат **«О любви»**, предназначенный, прежде всего, мужчинам.

В ней он дает следующую классификацию любви:

1. Любовь-страсть;
2. Любовь-влечение;
3. Физическая любовь;
4. Любовь-тщеславие как самый низкий вид любви.

История главного героя заканчивается его **«возрождением» через любовь: «Честолюбие умерло в его душе, и из его праха появилось новое чувство».**

Он сам осуждает себя на смерть, отказываясь от всех способов спастись, так как понимает, что в этом обществе ему, плебею, не пробиться.

Стендаль стал выдающимся психологом своего времени. Он исходил из того, что нет людей совершенно дурных или совершенно хороших. Своей важнейшей задачей он считал наблюдение и изучение человека. Как романтик он часто интересовался преступлениями, совершенными в порыве страсти. Страсть по Стендалю – главный двигатель человеческого характера, определяющий его судьбу (яркий пример - судьба Жюльена Сореля). Идеал Стендаля – сочетание энергии, страсти, ума, воли и честлюбия.

Бинарный психологизм у Стендаля приобретает новое качество. Огромное значение в романе имеют внутренние монологи главного героя, которые призваны показать двойничество героя. Мы постоянно видим несовпадение рассудочных размышлений героев с их последующими поступками, что указывает на то, что он уже живет уже не по законам разума, а по велению сердца.

Стендаль внес большой вклад в изображение любви, которую трактовал как чувство, имеющие разные стадии. Как реалист он показал, что любовь может приобретать разные формы. Любовь Жюльена и Луизы прошла через все четыре стадии любви, пока не стала страстью. Писатель показывает, что в любви могут быть перерывы, что человек не всегда осознает до какого-то определенного момента насколько сильно его чувство.

Расставаясь с Луизой, Жюльен думал, что не сможет пережить разлуку. Но, тем не менее, уже по пути в Безансон он увлекся первой попавшейся ему на пути девушкой. Потом он страстно влюбился в Матильду. Но Стендаль всегда верил в романтическую любовь. Его герой в тюрьме подает апелляцию только ради того, чтобы провести с Луизой оставшиеся ему дни. Луиза, не выдержав смерти Жюльена, умирает на третий день.

В романах Стендаля мало деталей, но те, что есть, очень значительны. Так, например, он ввел в литературу новую технику портрета - так называемый динамический, то есть постоянно меняющийся портрет, широко

пользовался деталью портрета. Огромное внимание он уделял «языку глаз» и «языку жестов».

История Жюльена Сореля - первый вариант истории молодого человека во французском романе карьеры. Привлекательность молодого человека Стендаля состоит в том, что в его характере гармонично сочетаются типическое и исключительное, реалистическое и романтическое.

Следуя принципам В.Гюго, Стендаль в своем романе точно передает через вымышленные ситуации исторические конфликты того бурного времени. В романе ярко изображено противостояние двух сословий - обедневшего дворянства и разбогатевшей буржуазии. Впервые во французской литературе описан новый тип буржуа – тип нувориша (нового богача) в лице г-на Вально, через историю жизни которого можно восстановить историю Франции эпохи Реставрации и Июльской монархии.

Оноре де Бальзак (1799 – 1850)

Бальзак - один из великих писателей XIX века. Гениальность писателя проявилась в глубочайшем анализе современного общества и современного человека, а также в создании новой модели литературного творчества. Путь Бальзака в литературу был нелегким.

Он был писателем буржуазного происхождения. Приехал в Париж, чтобы стать юристом, но увлекся литературой. Так как его родители не одобрили его выбор, он поначалу вел нищенскую жизнь. Чтобы заработать денег, в течение 10 лет он написал в разных популярных жанрах и под различными псевдонимами около 20 произведений.

Бальзак - **пример колоссальной работоспособности: днем он вел светскую жизнь, а писал ночью**, подкрепляя себя огромным количеством кофе. Считается, что эта напряженная жизнь и стала причиной его ранней смерти.

Новой моделью литературного творчества писателя стало создание

«Человеческой комедии» (1829 – 1850).

По словам Бальзака, это – **«единая книга о Франции 19 века»**, в которой каждый том всего лишь страница этой книги. Исследователи называют эту грандиозную эпопею **романом-фреской**.

Писатель вводит в нее новые способы соединения материала:

- под одним названием особым образом объединено около 100 произведений, в основном прозаических;
- тексты соединяются между собой с помощью «переходящих («возвращающихся») героев и открытых концов произведения. По Бальзаку, «Человеческая комедия» – это, прежде всего, модель современного мира.

Первым обращением к истории молодого человека у Бальзака является роман

«Шагреневая кожа» (1831).

Роман занимает особое место в «Человеческой комедии». Это – **социально-философский роман**. «Шагреневую кожу» исследователи творчества Бальзака называли «материнской клеткой» «Человеческой комедии»: в романе впервые обозначены как прообразы многих бальзаковских героев (молодой человек, дворянин, нувориш, журналист и писатель, куртизанка, которые станут героями его будущих романов) и почти все основные темы и проблемы его будущих произведений.

В основе сюжета - история главного героя Рафаэля де Валантена, потомка обедневшего, но знатного рода. Такая ситуация, когда герой из провинции приезжает в Париж, чтобы «пробиться наверх», в бальзаковедении получила название «бальзаковской» ситуации.

Сюжет романа организован по принципу «китайской шкатулки»: перед нами описываются два этапа жизни главного героя, вложенные друг в друга.

В своих романах Бальзак почти всегда изображает только два варианта судьбы молодого человека:

1. путь «честной бедности»;
2. путь «утраченных иллюзий», то есть приспособления к обстоятельствам.

Первый эпизод жизни Рафаэля де Валантена описан в традициях социального романа. В начале своего пути герой выбирает путь «честной бедности». Как и Жюльен Сорель, герой Стендаля, он вступает в борьбу с современным обществом. Главным двигателем этой части романа становится страсти героя - желание покорить высший свет, добиться любви Феодоры, львицы светского общества. Бальзак любил изображать как «возвышенные» (любовь, творчество), так и «низменные» страсти (стремление к выгоде, предательство, подлость).

Очень часто он изображает борьбу страстей в одном человеке. Эта борьба завершалась либо «укрощением» страстей, либо «порабощением» ими. Что касается Рафаэля, то его планы не осуществились, и он решает покончить жизнь самоубийством.

В предисловии к роману Бальзак писал о том, что его роман - это «формула нашей жизни», «принципы поведения современного человека», которые раскрываются на примере жизни Рафаэля де Валантена.

Второй эпизод в истории героя начинается с того момента, когда он по своему желанию становится обладателем шагреновой кожи, волшебного талисмана, который исполняет все его желания, но взамен забирает его жизнь. Главным двигателем этого эпизода в жизни героя становится талисман. И роман переходит в жанр философского произведения.

Философское содержание романа – это высшая степень обобщения человеческого поведения. В основу сюжета положен мифологический мотив: мечта человека об исполнении желаний. Этот мотив связан с такими философскими проблемами, как смысл жизни, различные формы человеческого бытия, проблема выбора жизненного пути и др. Автор акцентирует наше внимание на особенностях поведения человека, который торопится жить, и даже его трагический опыт не способен его остановить.

Философом в романе перед нами предстает антиквар - мудрец и в то время искушитель, наблюдающий легкомыслие молодого человека. Как мудрец он хочет уберечь его от страшной ошибки, но в то же время искушает его.

Он открывает ему «великую тайну человеческой жизни», которая состоит в следующем: **«Человек истощает себя безотчетными поступками - из-за них и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам - желать и мочь».** Но между этими двумя пределами человеческой деятельности, говорит антиквар, находится иная формула, коей обладают только мудрецы. Это – глагол **«знать»**: **«Желать – сжигает нас, «мочь» - разрушает, но «знать» - дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии».**

«Знать», по мнению антиквара, - это «соблюдать чувство меры». Но богатый житейский опыт антиквара не останавливает Рафаэля. Он хочет снова поддаться своей страсти – он **«хочет жить, не зная меры!»** Он не верит словам антиквара о том, что его самоубийство «только отсрочено». Герой безумно мечтает об исполнении своих желаний, а теперь ему доступна лишь жизнь улитки.

Шагреновая кожа в романе становится многозначным образом. Из множества его значений для нас важны два:

а) шагреновая кожа как символ жизненной силы, данной человеку при рождении. Она убывает как с любым желанием, так и с каждой мыслью. Поэтому только от человека зависит, как ею распорядиться;

б) шагреновая кожа как символ исполненных желаний: в ней воплощается мечта человека соединить «желать» и «мочь», но она оказывается смертельной для человека.

Таким образом, в романе перед героем ставится проблема выбора: какой из 2 путей выбрать?

- яркую жизнь, наполненную исполненными желаниями?

- или «путь идеальных наслаждений», который выбрал для себя антиквар?

Бальзак не пытается дать ответ на поставленную философскую проблему, так как третьего пути человеку не дано. Он лишь констатирует, что у каждого из способов бытия есть свои «плюсы» и «минусы», но за все надо платить!

Таким образом, рассматривая проблемы общечеловеческие, Бальзак в то же время раскрывает перед нами и трагедию современного человека.

История молодого человека представлена и в одном из лучших произведений Бальзака – романе **«Отец Горио»**. По словам Бальзака, это роман - **«драма»**, в котором описано **«изящное отцеубийство»**. В одном из своих писем он назвал это произведение **«чудовищно печальной вещью»**. Романы Бальзака почти всегда многосюжетны. Этот факт можно объяснить стремлением автора создать полную картину современного общества. Каждый сюжет представляет свою тему, и только название произведения подсказывает нам, какая из тем для автора наиболее важна в этом произведении.

Несмотря на то, что главной темой романа является трагедия отца Горио, история молодого человека Эжена де Растиньяка представлена также обширно. Эжен де Растиньяк – провинциал, приехавший покорять Париж. Выбор жизненного пути в романе воспитания – всегда важнейшая стадия в жизни молодого человека. Учителями Растиньяка становятся его дальняя родственница госпожа де Босеан, каторжник Вотрен и буржуа Горио. Все они выходцы из разных слоев общества, но все те планы, которые они предлагают герою, – циничны. Главное, что их объединяет, это возможность сделать карьеру только нечестным путем.

В результате Эжен де Растиньяк, так ранее сочувствовавший отцу Горио, становится соучастником его **«изящного отцеубийства»**. Только в отличие от дочерей, он в этом романе искренне ощущает свою вину перед отцом Горио. Но он не осуждает их, а, напротив, решает подражать им.

Судьба Растиньяка – пример обманчивого счастья, купленного ценой утраты своих моральных качеств. Он самый известный и самый типичный для того времени герой.

Роман «Отец Горио», в отличие от романа Стендаля, является ярким образцом «романа совращения», варианта романа карьеры. Об этом

свидетельствует последующая история героя, которая будет описана писателем в дальнейшем еще почти в двадцати романах.

Проспер Мериме (1803-1870): между романтизмом и реализмом

Мериме вошел в историю мировой литературы, прежде всего, как выдающийся новеллист, как мастер краткого и лаконичного повествования. Его литературное наследие невелико: один исторический роман, около десяти пьес и около двадцати новелл и повестей.

Главными увлечениями Мериме были театр, литература, история и национальный характер. П. Мериме происходил из семьи художников. Получил прекрасное образование, в том числе и юридическое. Работал государственным чиновником – главным инспектором исторических памятников Франции. В его новеллах мы часто встречаемся с повествованием от первого лица. В большинстве случаев изображенный там археолог, историк или филолог – сам писатель.

Раннее творчество Мериме развивается в русле романтизма; он влюблен в театр, создает пьесы, преимущественно драмы. В литературу молодой писатель вошел двумя своими литературными мистификациями (то есть литературными подделками).

Первая из них – **«Театр Клары Гасуль» (1825)**, сборник пьес, написанный, якобы, испанской актрисой Klarой Гасуль. В действительности, автором пьес был сам Мериме, который, опираясь на традиции испанской драматургии, написал эти произведения. Второй мистификацией Мериме стал сборник **«Гюзла» («Гусли» (1827))**, в который вошли 29 баллад западных славян. Она была создана после изучения автором баллад в библиотеке и выдана за собранный автором фольклорный материал.

Несмотря на обман автора, современники высоко оценили эти мистификации. Некоторые из баллад покорили даже Пушкина, который высоко оценил их качество и включил их в свой сборник **«Песни западных славян»**.

Новеллы Просперо Мериме

Жанр новеллы был весьма популярен в литературе романтизма. Главный акцент в новелле был сделан на незаурядности романтического героя, его переживаниях. Реалистическая новелла 19 века сделала главный акцент на психологии современника.

Вклад Мериме в жанр новеллы состоял в следующем: он изменил структуру новеллы, создав так называемую «удвоенную», или эллипсную, новеллу, в которой два скрытых, но равноправных центра, помогающих раскрытию друг друга. Он также разработал новые жанровые разновидности новелл: экзотические; «светские»; фантастические.

Но, по существу, все его новеллы, по существу, были психологическими новеллами.

Экзотические новеллы -

с них началось новеллистическое творчество писателя. Материалом для экзотических новелл стали занимательные истории из жизни нецивилизованных народов – корсиканцев, цыган, басков, туземцев и др. Такой материал предоставлял автору возможность создать экстремальную ситуацию, невозможную для цивилизованного общества, выявить особенности национального характера, что представляло особый интерес для Мериме.

Одной их самых интересных новелл этого сборника является – новелла **«Маттео Фальконе»**. Действие новеллы происходит на Корсике, родине Наполеона, что имеет принципиальное значение. Жители этого острова, как пытается показать автор, отличаются сильным – корсиканским характером.

Новелла начинается с описания маки – густых зарослей, которые являются «прибежищем для тех, кто не в ладах с законом»: «Если вы убили человека, бегите в маки... вы проживете там в безопасности... деньги вам нужны только для приобретения пороха – вас спрячут и дадут все необходимое» - таковы законы маки. Эта экспозиция новеллы имеет важное значение.

Маттео Фальконе тоже не в ладах с законом, и подчиняется законам маки. Его любимый сын Фортунато в отсутствии родителей не только не дал приют

бежавшему преступнику, но и предал его дважды: первый раз, когда он спрятал преступника за деньги, второй - когда выдал его карабинерам за часы. Вернувшись домой и узнавший о предательстве сына Маттео Фальконе выводит сына за околицу и вершит над ним суд, убивая его за двойное предательство.

Без информации о суровых законах маки поступок Маттео выглядел бы сумасшествием, а при такой структуре Маттео предстает перед нами как герой, для которого законы маки оказываются выше отцовских чувств.

В этой ранней новелле Мериме предстает перед нами уже и как психолог. Он использует как прямую, так и косвенную формы психологического анализа. Например: жест (прямая форма психологического анализа) указывает на жестокие страдания Фальконе: преданный Фортунатто преступник плюет на порог его дома со словами «Дом предателя!» Комментарий автора: «Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться назвать Фальконе предателем... Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый горем». Или употребление косвенной формы психологического анализа: «даже не взглянув на труп, Маттео пошел за лопатой».

Вряд ли читатель будем трактовать этот поступок Маттео как жестокость – это страшное горе отца, осознавшего, что он убил собственного сына. Чувства героя никак не обнаруживаются, но читатель может их домыслить на основе своего духовного опыта. Справедливость казни Фортунато подтверждается низкими поступками подростка, хотя Фортунатто и очень молод – ему всего 10 лет. Главная идея новеллы – показать нравственный максимализм главного героя, который противопоставляется законам современного общества.

К числу экзотических новелл относится и позднейшая новелла П.Мериме «Кармен» (1845). По структуре это уже удвоенная новелла. Первым центром здесь является история любви Кармен и Хосе, а вторым – этнографический очерк жизни цыган, без которого не был бы понят смысл новеллы.

В основу сюжета новеллы положена история трагической любви цыганки Кармен и баска Хосе. Оба героя горды, что становится препятствием в их отношениях. Герои любят друг друга, но их разделяют разные нравственные ценности, обусловленные их национальными характерами: для Кармен главной ценностью является свобода, для Хосе – семья и семейные ценности. Обреченность их отношений показана уже в начале новеллы на уровне внешних деталей, которые у Мериме всегда имеют особое значение. Представление Хосе о женщине – это длинная синяя юбка, длинные косы, покорность мужу. Кармен же одета в короткую красную юбку, на ней дырявые шелковые чулки, красные туфли с бантами, а в волосах цветок, то есть она цыганка во всем - в своей одежде, в своих чувствах, в своем поведении.

Образ цыганки не впервые изображается во французской литературе - вспомним Эсмеральду. Несмотря на то, что церковниками она была названа «колдуньей», «женщиной-дьяволом», в действительности героиня Гюго идеальна.

Кармен предстает перед нами как настоящая «женщина-дьявол», перед которой мало кто может устоять - настолько сильно ее обаяние. Она может позволить себя унижать безумно влюбленного в нее Хосе, насмешливо называя его «мой мальчик» или «моя канарейка». Любовь Хосе к Кармен в литературе называется роковой, или слепой, любовью. Ради нее он становится бандитом, вором, контрабандистом, убийцей. Он знает, что она его обманывает, но ничего не может поделать с собой.

Кармен изображается автором как сложный характер. С одной стороны, она предстает перед нами как характер возвышенный, но скрывающий это: она многое делает для Хосе, которого искренне любит, но никогда его ни в чем не упрекает. С другой – она открыто обманывает его, становясь любовницей многих, но всегда может так приласкать Хосе, что он ей все прощает. Мы встречаемся с изображением сложного любовного чувства. Особенно эффектен конец новеллы, где Кармен покупает свою свободу ценою своей смерти: «Кармен всегда будет свободна. Еще любить тебя я не могу.

Жить с тобой я не хочу». И она погибает от рук Хосе, который, одержимый страстью, закалывает ее ножом.

В этих новеллах писатель широко использует местный колорит, разрабатывает разные варианты национального характера, вводит, наряду с реалистическим, и романтическое начало.

«Светские новеллы» -

в них описывается преимущественно жизнь современного французского общества, очень часто – дворянского. Самые известные новеллы этого цикла: «Этрусская ваза», «Арсена Гийо».

Создавая новеллы в духе французской психологической школы, П.Мериме выделяет в качестве главной проблему молодого человека. Он описывает судьбу «лучших» из этого общества - одиноких, страдающих и, как правило, погибающих в этом мире.

Гюстав Флобер(1821-1880)

представляет второй этап в развитии французского реализма(1848-1870).

Главными изменениями в этой эпохе, отразившимися в творчестве писателя, были метаморфоза буржуазии, потеря ею своего прогрессивного характера и декабрьский переворот 1851 года, который стал «позорной страницей» в истории Франции.

В литературе появился новый тип героя: на смену исключительным персонажам, из которых даже самые отрицательные герои были привлекательны, пришли обычные люди.

Общество, которое влияло на судьбу ярких литературных героев, теперь заменила среда, во многом определявшая их характер и последующую жизнь. Этот процесс в литературе был назван движением от «героя к человеку».

Флобер – «человек-перо», как он сам называл он себя. Человеческая судьба Флобера во многом определила и его писательскую судьбу. Сын провинциального врача отправился на учебу в Париж, но неизлечимая болезнь

определила всю его дальнейшую судьбу. «Литература была его единственной возлюбленной, его главной привязанностью», - писали о нем современники.

Его литературное наследие невелико: три законченных романа. Над каждым из них он работал по пять лет. Творчество Г. Флобера - пример чудовищного писательского трудолюбия: над каждой фразой он работал по несколько недель. В силу этого каждое его изречение имеет огромное значение

Раннее творчество Флобера – романтическое. Его первое произведение – три тома «Записок безумца», созданные в традициях «неистовой школы». Свое отношение к романтизму Флобер определил так: «Все мы были красными романтиками... Всем лучшим, что есть во мне, я обязан романтизму...»

Флобер ненавидел современную действительность, которая вызывала у него глубокое отвращение. Свою эпоху он охарактеризовал «как ощущение цвета плесени».

Главными качествами современной эпохи Ф. считал пошлость и меркантилизм, которые не могут породить ни яркую личность, ни сильные страсти. Скептически относился он и к любым революциям. Спасение в этом мире он видел в науке, искусстве и человеческом разуме.

Позиция писателя ярко проявляется через его известное выражение «башня из слоновой кости». Оно имеет у писателя два значения:

- это убежище поэта в этом мире;
- это символ отчуждения Поэта от Общества.

Как писатель-новатор Флобер придерживался теории «безличного искусства». Субъективности романтиков он противопоставлял свою «безличность», сравнивая себя с богом: «В моем представлении об Искусстве художник должен скрывать свои чувства и обнаруживать свое присутствие в произведении в той же мере, в какой Бог проявляется в природе».

Одной из важнейших литературных тенденций того времени было огромное внимание к литературной форме произведения. Флобер максимально стремился к тому, чтобы выразить свою идею через форму произведения, стал

мастером детали и композиции. Многому он научился у писателей бальзаковской школы. На материале их произведений он создал совершенно новое по качеству произведение.

Это роман

«Госпожа Бовари» (1856-1857).

В нем Флобер поставил для себя следующие цели:

- описать новый тип буржуа (**аптекарь Омэ**);
- показать эволюцию молодого человека в новых условиях (**Шарль Бовари**):
- проследить судьбу романтика в эпоху **«триумфального разложения нравов» (Эмма Бовари).**

Все вышеперечисленные изменения свидетельствуют о формировании во французской литературе нового этапа - этапа зрелого реализма.

Обратимся к истории романа. Роман Флобера был признан безнравственным, но суд оправдал его.

Роман был задуман в 1850-е годы, когда во Франции широко обсуждалась «женская» тема. В обществе она рассматривалась с разных точек зрения: с юридической, социальной, философской, художественной. Флобер решает дать новую трактовку женского вопроса: он создает роман о женщине вообще, опираясь на литературный опыт своих предшественников.

Новаторство Флобера проявилось в следующем.

Он представил читателю новое освоение известного романтического сюжета «одна женщина и трое мужчин», который ввел в литературу В.Гюго. В творчестве романтиков этот сюжет обычно разворачивался следующим образом: молодая женщина выходит замуж за человека, которого не любит (причины разные). Она пытается найти свое счастье, увлекается мужчиной, который ее обманывает. Но чаще всего, мы видим счастливый конец: героиня находит свое счастье (Ж.Санд «Индиана»).

В романе Флобера история главной героини заканчивается самоубийством.

Новая авторская позиция писателя, который субъективности романтиков противопоставляет свою авторскую «безличность», предполагает, что читатель сам составляет свое мнение по поводу происходящих в романе событий. Стендаль и Бальзак всегда начинали свои произведения с описания эпохи. Новизна романа Флобера состояла в том, что он основные приметы эпохи представил через будничную, повседневную жизнь героев. Флобер создает новое композиционное построение романа-биографии - история жизни Эммы вписана в историю Шарля, который ярко представляет свою эпоху и завершается не ее смертью, а описанием успехов нового типа буржуа - аптекаря Омэ.

Вспомним начало романа: сцена в школе, когда жалкий Шарль не может из-за страха выговорить свою фамилию. Вот оно новое молодых людей, воспитанное новой средой. У них нет ни силы воли, ни своей позиции. Но есть очень удачное сравнение Шарля с «лошадью, которая ходит по кругу с завязанными глазами». Вся его жизнь до встречи с Эммой - это существование слабого и недалекого человека, который привык довольствоваться тем, что он имеет.

Эмма воспитана совершенно другой средой. Как было принято в те времена, она получила монастырское воспитание. Ее увлечение книгами писателей-романтиков, незнание настоящей жизни сформировало в ней ложное представление о жизни. Героиню часто сравнивают с Дон Кихотом. Книги, как и в романе Сервантеса, сыграют трагическую роль в ее жизни.

Таким образом, мы видим, что одной из главных тем романа — становится тема «судьбы романтика в эпоху Второй Империи».

В отличие от романов Стендаля и Бальзака, действие романа Флобера принципиально отнесено в провинцию. Подзаголовок романа: «Провинциальные нравы». Там все обычное более трагично и более типично, нежели в столице. Флобер писал: «Я всегда пытался проникнуть в душу вещей, воспроизвести лишь общее и всегда отказывался от случайного и драматического». Этим объясняется его позиция, в корне отличающаяся не

только от позиции романтиков, но и от позиции ранних реалистов, которые тяготели к изображению ярких личностей и драматических событий.

В то же время история Эммы, живущей в обыкновенном провинциальном городке, изображена, с одной стороны, как жизнь обычной женщины, а с другой - как жизнь романтика. Это очень важный момент в романе. Таким образом, создается двойственность бытия Эммы и двойственность ее характера. Она мечтала о том, чтобы они с Шарлем, рука в руке, вечером сидели бы на террасе, смотрели на звезды и мечтали о будущем. Она хотела бы, чтобы Шарль ходил в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах! Героиня глубоко страдает от отсутствия у Шарля душевной культуры.

Скорее, мы можем во многом упрекнуть Шарля, который не сумел привести свой дом в порядок до того, как в него войдет его новая жена. Детали, которые играют огромную роль в романе: «пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь», «канареечного цвета обои с выцветшим бордюром». А самое главное – «букет новобрачной, букет первой жены», который Шарль забыл унести из спальни. Потом к этому присоединятся - запах дешевой пищи, дешевая посуда, засохшие цветы на клумбе и т.д.

К чему множество таких подробностей? Это использование непрямых способов социального анализа через цвет - чаще всего он серый; через звук – это скрежет; через запах – он затхлый; через единообразие – описываются два совершенно одинаковых города, в которых происходит действие романа; через бытовые детали, даже через язык тела.

Главными в движении сюжета оказываются не трагические случайности, как это было в романах предыдущих писателей, а психологически мотивированные изменения в душе Эммы вследствие совершенно обычных событий. Это бал у маркиза, куда они были приглашены с Шарлем. Посещение замка сыграло роковую роль в жизни героини – ее мир раскололся

надвое, и она предпочла жить в своем вымышленном романтическом мире. Отсюда объяснение всей ее дальнейшей жизни и ее итога.

Какой мы можем сделать вывод? Эмма не только выше своей среды, она – совершенно иная, если мы будем сравнивать ее с другими героями романа: первой женой Шарля, матерью Шарля. Она резко противопоставлена такому герою, как аптекарь Омэ.

Ее возвышает любовь. Она страстно влюблена в своих любовников, и это придает ее истории уже трагический характер. Ее самоубийство объясняется не только ее разорением, но и глубочайшим пониманием своих ошибок. Таким образом, мы можем назвать Эмму романтиком, но ложным. Ложный романтик это тот, кто внутреннее заменяет внешним, мнимое принимает за истинное. Только такой путь, по мнению писателя, мог быть у человека, который претендует на роль романтика, в обществе Второй империи, которую Флобер считал временем «тотальной пошлости».

Решение вопроса: «осудить или оправдать героиню?» - Флобер оставляет за читателем, так как ответить на него непросто.

Роман Флобера был написан не столько как социальный роман, сколько как роман социально-философский. Это роман о женщине вообще, о ее вечном конфликте между мечтой и действительностью, о недостижимости идеала вообще. Почему именно о женщине? Потому что только она склонна всегда обращать внимание на внешнее, мечтать о прекрасном. В романе драма героини выходит за рамки частного случая, а женский вопрос расширяется до философской проблемы.

В связи с романом появилось определение «боваризм». Им обозначается известная женская болезнь, которая проявляется в стремлении женщины найти в жизни идеал, которого в принципе в жизни быть не может. Вследствие этого роман Флобера приобретает универсальный, обобщающий характер.

Роман Флобера обозначил окончательный уход из литературы романтизма. Как писатель-новатор он покажет, что человек, прежде всего, существо биологическое. Он доведет до совершенства искусство деталей.

Введет в роман физиологический психологизм. И, наконец, он станет предтечей натурализма.

Контрольные вопросы:

1. Когда появился реализм?
2. Чем реализм отличается от романтизма?
3. Назовите основные принципы реализма?
4. Какие разновидности романа появились в XIX веке?

Лекция 6. Немецкая литература середины XIX века.

Аннотация. В данной теме анализируется немецкая литература середины XIX века, в которой выделяется 2 течения: литература «высокого бидермейера» и «Предмартовская литература». Изучается творчество Эдуарда Мерики, Теодора Шторма, Генриха Гейне и др.

Ключевые слова: литература «высокого бидермейера», «Предмартовская литература», эпоха Реставрации, сочетание романтического и реалистического.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. Галустова О.В. Зарубежная литература. Конспекты лекций. - М.: А-Приор, 2011.
2. Проскурнин Б.М., Яшенкина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза.: уч.пособие. - М.: Флинта: Наука, 2006. – 411 с.
3. Зарубежная литература XIX века. Реализм :Хрестоматия историко-литературных материалов. - М.: Высш.школа, 1990.

Глоссарий

Фантастика - В узком смысле – жанр литературы, где описываются заведомо невозможные в реальности явления и события, чаще всего связанные с научно-техническим прогрессом. В этом смысле фантастика зарождается в XIX веке с появлением произведений Ж. Верна, позже Г. Уэллса. В широком смысле - все произведения, где проявляется элемент сверхъестественного, мистического. В этом смысле к фантастике можно отнести и готический роман, и сказку, и литературу фэнтези.

Филистер - (нем. Philister «филистимлянин») — презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольный мещанин, невежественный обыватель, отличающийся лицемерным, ханжеским поведением. Филистер — человек без духовных потребностей (Шопенгауэр), тот, кто не ценит искусство, не разделяет связанных с ним эстетических или духовных ценностей. Считается, что слово «филистер» приобрело внебиблейский смысл в 1693 году, когда один из филистеров (мушкетёров) застрелил во время пьяной драки на улице города буйного студента. Йенский пастор Гётце на похоронах процитировал библейские слова Далилы: «Самсон! Филистимляне идут на тебя». Мушкетёр-филистер стал ассоциироваться в среде немецкого студенчества с образом человека хоть и сильного, но ограниченного, самодовольного, чуждого духу просвещения обывателя-конформиста — антипод человека просвещённого.

Вопросы к изучению:

1. Какова историческая и социальная ситуация в Германии в середине XIX века?
2. В чем особенность литературы «высокого бидермейера»?
3. В чем своеобразие «Предмартовской литературы»?

Как и во всех предыдущих литературах, развитие литературы в Германии во многом определяется особенностями исторического и политического развития страны.

В сравнении с Францией и Англией, Германия в середине 19 века по-прежнему остается самым отсталым в политическом и экономическом отношении государством Западной Европы. В рассматриваемый период она представляла собой феодальное государство, состоящее из 38 (36) территорий (2 территории были спорными). Только в 1815 году, после падения Наполеона, эти территории были объединены в так называемый **«Немецкий Союз»**.

После окончания наполеоновской оккупации в Германии устанавливается монархический режим, который принято называть **режимом Реставрации**. в

Германии – Это период восстановления в Германии после оккупации, возвращение к мирной жизни, стабильности, порядку. Существенный факт – это и уравнивание в правах немецкого дворянства и бюргерства.

Как во времена романтизма, немецкая интеллигенция мечтает о политическом обновлении страны. Поэтому революции 1830 и 1848 года во Франции были с восторгом приняты в Германии. В марте 1848 года была даже предпринята попытка совершения в Германии **«Мартовской революции»**, но в силу слабости прогрессивных сил она потерпела крах.

В связи с этими событиями в литературе Германии складывается своя проблематика и своя система жанров.

Роман как важнейший жанр литературы 19 века не получил широкого развития в Германии. Для того чтобы появился роман с новым содержанием, была необходима новая эпоха, существенные изменения в жизни страны. А существующие порядки вызывали только критику. Те романы, которые появились в этот период в Германии, во многом были подражаниями французскому или английскому роману. К примеру: роман «Эффи Брист» Теодора Фонтане во многом перекликается с Госпожей Бовари» Флобера, а «Хроника Воробьиной улицы» Вильгельма Раабе - с «Очерками Боза» Ч. Диккенса.

Проза этого периода в Германии развивается преимущественно в малых жанрах – это новеллы и повести, так как материалом изображения в них становится частная жизнь героев.

Зато большое распространение в немецкой литературе получают драма и поэзия, жанры, которые предоставляли возможность эмоционально и публицистически отображать существующую действительность.

В то же время следует отметить, что завершился блистательный период в развитии немецкой литературы, включавший творчество Лессинга, Гёте, Шиллера, немецких романтиков. Немецкая литература середины века во многом утратила то мировое значение, которое она имела в предыдущие десятилетия.

К этому времени в немецкой литературе складываются два литературных течения.

Первое - литература «высокого бидермейера» (1815-1848) и «поэтический реализм» (1848- 1871). Это литература, которая была создана преимущественно либеральными и консервативными в политическом и эстетическом плане писателями. Это преимущественно проза.

Второе - «Предмартовская литература» (1840-е гг.), то есть литература, предшествующая Мартовской революции 1848 года и созданная писателями как либерально-демократического, так и революционного направлений. Это преимущественно – социальная лирика, публицистика, драматургия. Таким образом, мы можем говорить о «двойственности» («двунаправленности») немецкой литературы и культуры изучаемого периода.

Литература «высокого бидермейера»

«Бидермейер» - стиль, появившийся в немецкой и австрийской культуре ХУШ века. В архитектуре – это преобладание форм, передающих домашний уют, в живописи – тщательное описание интерьера, природы, бытовых деталей. Это возвращение немцев к культурным и семейным ценностям прошлого века.

В рассматриваемую нами эпоху были реставрированы такие семейные ценности, как **«семья», «родина», «религия»**, которые были прославлены в свое время гейдельбергскими романтиками как воплощение старой доброй патриархальности. Они вновь появились в литературе «высокого бидермейера», которая прославляла как идеальную частную, семейную жизнь немецкого бюргера с ее тихими радостями, с его близостью к природе, стремлением к покою, религиозностью.

Таким образом, литература «высокого бидермейера» стала своего рода переходом в немецкой литературе от романтизма к реализму, предстала как попытка примирить в искусстве идеал и действительность.

«Поэтический (бюргерский) реализм»

Термин «поэтический реализм» принадлежит немецкому писателю Отто Людвигу. В его толковании, **«поэтический реализм» - это сочетание в**

литературе реального и идеального, закономерного и случайного, индивидуального и типичного, объективного содержания жизни и субъективного авторского содержания.

Реальное заключается в изображении действительности в ее причинно-следственных связях, в социальной, национальной и исторической детерминированности характеров, в огромной роли в повествовании деталей внешнего мира.

Идеальное - это возвращение к романтическим идеям и идеалам, которые проявились в литературе после 1848 года в новом качестве и в новых формах.

Чем объясняется возрождение романтизма в Германии? Оно связано с патриархальными иллюзиями писателей, которые противопоставляли своего героя окружающему миру – как дворянскому тщеславию, так и мещанскому убожеству.

Таким образом, мы видим, что с литературой «высокого бидермейера» «поэтический романтизм» роднит: интерес к обычному человеку и верность традициям романтизма.

Главными жанрами «поэтического реализма» станут роман воспитания, повести, рассказы и новеллы. В новелле произойдут существенные изменения. Изменится ее структура, излюбленной формой повествования станет рассказ-воспоминание, ярко будет выражено лирическое начало. Появляется новый жанр – лирическая новелла.

Заметное место в немецкой литературе этого периода займет творчество

Теодора Шторма (1817-1888).

Выдающийся поэт и новеллист. Родился в семье адвоката. По желанию отца стал юристом, но в жизни главным стало литературное творчество. Известен как поэт и как собиратель народного творчества. Был дружен с И.С.Тургеневым.

«Иммензее» и другие новеллы Шторма положили начало поэтическому реализму. Многие новеллы Шторма строятся как рассказы-воспоминания. Этот прием всегда был любим немецкими романтиками.

Лирическая новелла отличается небольшим объемом, повышенной эмоциональностью, бессюжетной композицией, ярко выраженным субъективным переживанием. Значение новелл Шторма, в том числе и «Иммензее», состоит в том, что Шторм предвосхищает интерес к внутренней жизни человека, к ее потаенным глубинам, что будет особенно популярно в конце века.

К числу лучших относится новелла Шторма **«Иммензее»**. По словам Шторма, она выросла из его поэзии. В новелле два сюжета: один – история «утерянной» любви Рейнгарда и Элизабет. Драматическое развитие чувства героев ощущается уже с первых страниц. Другой сюжет – внутренние переживания героев, драматизм частного случая. Несмотря на их чувства, герои расстаются, и в этом никто из них не виноват. В этом и заключается особенность произведения, соединение в новелле романтического и реалистического.

Стихотворные тексты в новелле играют роль лейтмотивов. Тонкое знание человеческой психики и мира чувств, элегический тон рассказа и доминирующее в нем грустное настроение, общий меланхолический тон повествования гармонируют с игрой нюансами света, цвета, мелодии. Главное внимание уделяется не столько движению действия, сколько созданию лирического настроения.

Повествование представляет собой **«детализированное изображение»**, где смысл произведения передается посредством лейтмотивов, деталей, жестов, мимики и других приемов. Это, по существу, самостоятельные сценки лирического сюжета, которые крепятся переживанием героев.

Предмартовская литература – это творчество поэтов и писателей, связанных с идеями Мартовской революции 1848 года. Их принято называть **«тенденционными»** поэтами.

Две главные тенденции этого периода:

а) критика существующих порядков и идеологии эпохи Реставрации;

б) стремление к решительной переоценке таких традиционных идеалов прошлого, как **«родина», «семья», «религия»**; поиски новых путей развития литературы – в эстетике, критике, художественном творчестве.

Представители предмартовской литературы были прогрессивными, радикально настроенными поэтами, журналистами, сатириками. К ним относились: Союз молодых писателей под названием **«Молодая Германия»**; писатели-эмигранты, уехавшие во Францию; писатели, оставшиеся на родине.

Важнейшей проблемой этого времени становится проблема Поэта, а точнее, его места и назначения в новых условиях. Она представлена в творчестве многих писателей и поэтов. Возникает полемика между современными поэтами. Так, например, известный поэт Фердинанд Фрейлиграт, с позиций высокого искусства, утверждал, что:

Поэт на башне более высокой,

Чем вышка партии стоит.

(«Из Испании»)

Ему резко возражал тенденционный поэт Георг Гервег:

Оставьте лепет магнолин,

Шарманки канитель:

Нам прежде нужен гражданин,

А после – менестрель!

(«Партия»)

Тема Поэта и поэзии, актуальная проблематика были поставлены и в творчестве выдающегося немецкого поэта – Генриха Гейне.

Генрих Гейне (1797 – 1856)-

один из самых оригинальных поэтов 19 века. Сам определил свое место в немецкой литературе, назвав себя **«последним поэтом романтизма и первым его критиком»**.

Существует особая периодизация жизни Генриха Гейне, составленная советским ученым - германистом Г.А.Дмитриевым:

1. Жизнь на родине (то есть со дня рождения до его переезда в Париж в мае 1831года).

Гейне был одним из самых остроумных людей XIX века. Несмотря на то, что он родился в 1797 году, он постоянно мистифицировал всех датой своего рождения, утверждая, что он - «первый мужчина 19 века». Родился в городе Дюссельдорфе, пограничном с Францией, и начал, по его словам, с детства дышать «французским воздухом». Отец Гейне, торговец, хотел, чтобы сын стал юристом. Гейне учился в Боннском, Геттингенском и Берлинском университетах. Получил степень доктора права. Но всю жизнь посвятил литературе.

2. 1831- май 1848. «Гейне последний раз вышел из дома». Это произошло в Париже, куда он переехал в 1831 году.

3. 1848-1856. «Годы матрачной могилы» (8 лет). Парализованный поэт постепенно умирал, лежа на шести матрацах («матрасная могила»).

Гейне – разнообразный художник. Начал свое творчество с поэзии. К числу лучших произведений поэта относят его ранний сборник стихов

«Книга песен» (1816 – 1827),

в котором Гейне предстает перед нами как великолепный любовный поэт. В определенной степени появлением этого сборника мы обязаны его кузине Амалии Гейне, к которой поэт испытывал сильнейшее чувство. Не получив на него ответ, он глубоко страдал.

Главная тема сборника – неразделенная любовь, страдания несчастного влюбленного, которые поэт передает психологически точно. Через весь сборник проходит образ «раненого сердца».

Эта книга – дань Гейне романтизму. Перед смертью Гейне особенно много задумывался над тремя вещами: романтизмом, коммунизмом и религией. За два года до смерти в своей исповеди «Признания» он написал: «Несмотря на

мои смертоубийственные походы на романтизм, я все же оставался романтиком, и был им в большей степени, нежели сам подозревал...»

«Книга песен» структурно распадается на 4 цикла:

1. «Юношеские страдания»;
2. «Лирическое интермеццо»;
3. «Опять на родине»;
4. «Северное море».

В свою очередь, некоторые циклы распадаются на «Песни», «Романсы», «Сонеты» и т.д.

В этом сборнике Гейне предстает перед нами как великолепный любовный поэт. Любовь изображается как чувство трагическое, граничащее со смертью. Поэтому герой часто представляет себя, либо свою возлюбленную умершими. Искусно используется мотив «сна», позволяющий через фантастические ситуации передавать переживания лирического героя.

Сборник Гейне был восторженно встречен современниками. Его старшие современники больше писали об общечеловеческом. Гейне же сократил дистанцию между всеобщим и личным. Читателей поразила простота и естественность его чувств и переживаний. Он широко использовал традиции немецкого фольклора. Его стихи были близки к народной песне. Поэт проводил частые параллели между переживаниями лирического героя и явлениями природы:

**Когда бы цветы узнали,
Как ранено сердце мое,-
Со мной они плакать бы стали,
Шепча утешенье свое.**

Композиция многих стихотворений чрезвычайно проста, что вводит поначалу в заблуждение многих его читателей. В них много повторов. Вот стихотворение о равнодушии возлюбленной, которое терзает героя:

**Они меня истерзали
И сделали смерти бледней, -**

**Одни своею любовью,
Другие враждою своей.**

**Они мне хлеб отравили,
Давали мне яду с водой,-
Одни своею любовью,
Другие своею враждой.**

**Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она.**

В своем сборнике Гейне выступает и как романтик, и в то же время как его разрушитель. К примеру, это пародирование романтических штампов, романтической страсти:

**Мне сон старинный приснился опять:
Под липой сидели мы оба
Ночною порой и клялись соблюдать
Друг другу верность до гроба.**

**Что было тут! Клятва за клятвою вновь,
И ласки, и смех! Что тут было!**

**Чтоб вечно помнил твою любовь,
Ты в руку меня укусила.**

Или самоирония: из цикла «Возвращение на родину». Поэт осмысляет пережитое в юности:

**Кто впервые в жизни любит,
Пусть несчастен - все ж он бог,
Но уж кто вторично любит**

**И несчастен, - тот дурак
Я такой дурак - влюбленный,
И, как, прежде нелюбимый.
Солнце, звезды – все смеются.
Я смеюсь – и умираю.**

Помимо любовных стихотворений, в «Книгу песен» входят народные баллады, и народные песни.

Проза Г.Гейне

Гейне принадлежит и ряд прозаических произведений. Одно из них –

«Путевые картины» (1824-1830).

В основу произведения положен путевой дневник поэта, который путешествовал по Германии, Италии и Англии. В этом произведении Гейне предстает перед нами уже как сатирик.

Самым интересным является путешествие по Германии – Часть первая. **«Путешествие по Гарцу»** (Гарц - массив гор). Она представляет собой яркий образец романтической публицистики, сочетания романтизма и сатиры, доходящей до сарказма.

Современная Германия для молодого поэта - прежде всего, страна филистеров. Романтическое начало ярко выражено через противопоставление манящей природы и филистерского Геттингена. Сарказм автора проявляется в том, что само описание Геттингена, который славится, прежде всего, своим университетом, начинается с описания колбасы: **«Город Геттинген, прославленный своими колбасами и университетом, принадлежит королю Ганноверскому, в нем имеются: 999 домашних очагов, разнообразные церкви, 1 родильный дом, 1 обсерватория, 1 карцер, 1 библиотека и 1 винный погребок, где отличное пиво. Сам город красив, но он лучше всего, если станешь к нему спиной».**

Гейне создает оригинальную пародию на путеводитель. Он использует такие приемы создания комического, как игра цифрами, сопоставление несопоставимого, смешение стилей. Сарказм поэта проявляется в том, что

тема еды («колбасы») является для горожан-филистеров более важной, нежели университет и другие заведения, представленные в городе единицами.

Резко осуждая современное филистерство, Гейне обращается к так называемым «уничтожающим сравнениям»: **«В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, причем эти четыре сословия не строго между собой разграничены. Сословие скотов преобладает».**

Тема Франции представлена во второй части: **«Идеи. Книга «Ле Гран».** В ней затрагивается одна из важнейших тем не только творчества Гейне, но всей немецкой литературы – проблема соотношения Германии и Франции.

Главное в этой части - рассуждения автора о судьбе и личности Наполеона, которым в те времена восхищался поэт. Это еще юношеское отношение Гейне к французскому императору. История «величия и падения» императора дублируется у него через историю французского барабанщика по имени Ле Гран (игра слов: большой, но маленького роста), который, якобы, в годы оккупации проживал в их доме.

Через **«грозные черные усищи» и «красные губы» (то есть чувственные губы)** передается французское начало - воплощение идеалов Революции и свободы, здоровое («сенсуалистское») отношение к жизни: **«Monsieur Le Grand говорил по-немецки очень плохо и знал только самые нужные слова: хлеб, честь, поцелуй, - зато он отлично объяснялся с помощью барабана».**

С образом барабанщика в последующем творчестве Гейне будет ассоциироваться и образ революционного Поэта: стихотворение «Доктрина»:

**Людей барабаном от сна буди,
Зорю барабань, не жалея рук,
Маршем вперед, барабания, иди,-
Вот тебе смысл всех наук.**

В 1831 году поэт переезжает в Париж. Это начало «французского» периода в творчестве Гейне. Во Франции он выступает как публицист и

литературный критик. Создает блестящее, но временами ироническое эссе **«Романтическая школа» (1833)**. В нем он с похвалой отзывается о литературной деятельности братьев Шлегелей. В то же время он высмеивает оторванность немецкого романтизма от жизни. В дальнейшем поэт не только пересмотрит свое отношение к немецкому романтизму, но и будет глубоко сожалеть о своем непочтительном отношении к мэтрам немецкого романтизма.

Гейне сближается не только с Бальзаком, Ж.Санд и другими писателями, но и эмигрировавшими в Париж Марксом и Энгельсом. Он увлечется их революционными идеями, создаст ряд политических стихотворений, в которых будет воспевать будущую революцию («Силезские ткачи»). В поздний период своей жизни Гейне откажется от своих идей, считая коммунизм «уравниловкой».

Гейне был автором и нескольких поэм. Наиболее интересной и известной из них является поэма —

«Германия. Зимняя сказка»(1844).

История создания поэмы. В основу путешествия, описанного в поэме, положена поездка поэта в Германию, в город Гамбург, в котором жила его мать. Форма дневника путешествия предоставляла ему возможность высказываться по многим вопросам. Подзаголовок поэмы имеет двойное значение: а) прямое — действие происходит зимой; б) аллегорическое: «зима» — известный образ в немецкой поэзии, указывающий на зимний сон, на погружение в спячку. Такой видится Поэту современная Германия.

Главными проблемами в поэме становятся :

- социальная — рассуждения о Прошлом, Настоящем и Будущем Германии;
- нравственная — проблема Поэта и его места в современном обществе;
- литературная — поиски новых форм изображения. Так, например, Гейне широко использует в поэме излюбленный им мотив «сна», который предоставляет ему возможность изображать через свои сновидения героев в различных ситуациях . В поэме мы наблюдаем сочетание реалистических и

романтических приемов, использование большого количества символов, иносказаний, ассоциаций, аллюзий и т.д.

Содержание поэмы - это ряд эпизодов, имеющих символическое или аллегорическое значение. В них и раскрывается проблематика поэмы.

Прошлое и Настоящее Германии – это филистерство, раздробленность страны, разложение церкви, продажность прессы, национализм и многие другие проблемы. Каждая из них представляется в отдельном эпизоде.

Отрицательное отношение Поэта к монархии показано в эпизоде, повествующем об условной встрече во сне со средневековым императором Барбароссой.

Имя Барбароссы было необычайно популярно у немцев, мечтавших не только о сохранении монархии, но и о расширении границ Германии. Поэт дважды обращается к истории Барбароссы. В первый раз он представляет его как героя на основе своих детских воспоминаний. В этом эпизоде Барбаросса предстает перед нами как истинный герой: описан его дворец в пещере Кифгайзер, в которой, якобы, Барбаросса вместе со своими воинами ожидает своего часа:

В четвертом – сам император сидит,

Сидит он века за веками

На каменном троне, о каменный стол

Двумя опираясь руками.

И огненно-рыжая борода

Свободно до полу вьется.

То сдвинет он брови, то вдруг подмигнет,

Не знаешь, сердит иль смеется.

Во втором эпизоде Барбаросса изображен уже как капризный и немощный старик, символизирующий отживающий век: **«На кой черт нам кайзер!»**

Между поэтом и императором завязывается разговор о том, что творится в мире. Возмущение императора вызывает рассказ поэта о том, что такое гильотина:

**Ты будешь пристегнут к большой доске,
Задвинут между брусками.
Вверху треугольный топорик висит,
Подвязанный шнурками.**

**Потянут шнур – и топорик вниз
Летит стрелой, без заминки.
Через секунду твоя голова
Лежит отдельно в корзинке.**

Поэт описывает гильотину как будто бы буднично, а в действительности - создает символ жестокости Французской революции.

Взгляд поэта на **будущее Германии** раскрывается в эпизоде встречи Поэта (также во сне) с богиней Гамбурга - Гаммонией, которая предоставляет ему возможность заглянуть в будущее страны.

Саму богиню автор представляет в виде падшей женщины, любившей выпить. В ее портретной характеристике возвышенные эпитеты соединяются с низменными:

**Лицом кругла и кровь с молоком,
Глаза – что аквамарины!
Как розы щеки, как вишня рот ,
А нос оттенка малины.
.....
Богиня мне приготовила чай
И рому подмешала.
Сама она лишь ром пила,
А чай не признавала.**

Обожающая поэта богиня после многочисленных ласк открывает ему тайну будущего Германии. Но она требует, чтобы поэт дал клятву никому не рассказывать о том, что он увидит. В этом эпизоде Гейне жестко высмеивает продажность немецкой журналистики, которая травила поэта. В отрывке, который мы приведем ниже, Гейне открывается нам и как искусный поэт:

**Подними мне подол и руку свою
Положи мне на чресла, под платье,
И дай мне клятву скромным быть
И в слове, и в печати.**

**Торжественный миг! Я оваян был
Минувших столетий дыханьем,
Клянясь ей клятвою отцов,
Завещанной древним преданьем.
Я чресла богини обнял рукой,
Подняв над ними платье,
И дал ей клятву скромным быть,
И в слове, и в печати.**

Будущее Германии представляется в виде ночного горшка, полного нечистотами (36 клоак). «Ночной горшок» отца Гаммонии Карла Великого, несомненно, аллюзия с золотым горшком Гофмана.

Проблема будущего Германии в поэме ставится следующим образом. Поэта страшит как «французская гильотина», аллегорический образ кровавой революции, так и «вонючий» ночной горшок, то есть путь смирения и мученичества, который проповедуют служители церкви. Поэт мечтает о пробуждении Германии от спячки, и свою функцию Поэта видит в том, чтобы способствовать обновлению своей страны.

В поэме поставлен ряд и других проблем. Как поэт оппозиционный Гейне пытается разрушить те ценности, которая проповедовала либеральная литература. В частности – это тема «родины» и религии. Она передается

самыми различными способами. Это может быть своеобразный отзыв поэта о родине:

**О воздух отчизны! Я вновь им дышал,
Я пил аромат его снова,
А грязь на дорогах! То было дерьмо
Отечества дорогого.**

В то же время о своей родине он может сказать и следующее:

**Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем,
Зато в воздушном царстве грез
Мы с кем угодно поспорим.**

Часто мать поэта пытается выяснить у сына, какая из стран лучше - Франция или Германия? Но всякий раз поэт уходит от ответа:

**Вот видишь ли мама, немецкий гусь
Хорош, рассуждая строго,
Французы нас только в начинке забьют,
И соус их лучше намного.**

Но все Поэт уже другого мнения о французах:

**Поджарая сволочь,
Сулившая нам Любовь, Надежду и Веру,
Успела багровый нос нагулять,
Рейнвейном упившись не в меру...**

Завершая разговор о поэме, следует сказать о том, что поэт все же не дает прямого ответа на некоторые из поставленных проблем. Например, ответ о месте Поэта в современном обществе, о том, каким бы он хотел видеть будущее страны. Возможно, это связано с двойственным отношением Поэта к многим проблемам как Франции, так и Германии. Не случайно Белинский назвал Генриха Гейне «немецким французом».

Некоторые из исследователей Гейне считают, что сюжет поэмы построен как движение из новой Франции в старую Германию. Публикация поэмы вызвала бурную реакцию на родине поэта.

Позднее творчество Гейне в основном его лирика. Это сборник **«Романцero» (1851)**, который состоит из трех разделов. Произведения этого периода проникнуты пессимизмом, размышлениями о себе, о жизни. Гейне кардинально пересматривает многое в своей жизни, возвращается к своей вере – иудаизму, пересматривает свои прежние взгляды. Ощущая близость смерти, он, тем не менее, пытается ей противостоять. Не случайно этот сборник называют **«трилогией страданий»**.

Немецкая драматургия середины XIX века

представлена двумя драматургами: Георгом Бюхнером и Фридрихом Геббелем. Это - тенденциозные писатели, которые разными способами проявляли свой «антиправительственный дух».

Жизнь Бюхнера (1813-1837) была очень коротка - он умер от туберкулеза в возрасте 24 лет. Выходец из просвещенной бюргерской семьи. Его отец был поклонником Наполеона, мать – его противницей. Уже в 20 лет начал заниматься политикой. Как поклонник французской революции вступил в тайное «Общество прав человека». Впоследствии сам организовал подобное общество, но вскоре отказался от своих революционных идей, так как начались гонения. Ареста избежал, умер своей смертью.

Бюхнер - один из представителей немецкого реализма, автор исторических драм.

«Смерть Дантона» (1835)

- драма на сюжет из французской истории. Обращение писателя к событиям Французской революции, несомненно, было связано с проблемой **исторического выбора Германии**. С одной стороны, он верил в революцию как средство спасения Германии, но в то же время страшился ее последствий. Не случайно он обращается к эпохе **якобинского террора 1793 года**.

Якобинцы – французские революционеры, получившие свое название по названию библиотеки в церкви святого Якова, где впервые организовали свое первое собрание. Следует учитывать следующее: **Бюхнер не во всем точно следует историческим событиям.**

Самыми значительными среди якобинцев **были Дантон и Робеспьер**, оба – адвокаты. **Из истории революции** известно, что Дантон стал жертвой террора в борьбе за власть. Он был обвинен своим прежним соратником Робеспьером в предательстве и гильотинирован с его согласия. Через 6 месяцев был гильотинирован и сам Робеспьер. Таким образом, мы видим, что Бюхнер обращается к изображению очень сложного конфликта.

В пьесе представлена очень сложная коллизия: Дантон и Робеспьер, с одной стороны, изображены как антагонисты, а с другой, - как союзники.

У Бюхнера своя трактовка поведения Дантона и Робеспьера. Французские историки отказ Дантона от борьбы объясняли его нечестным обогащением: Дантон разбогател и мечтал только о спокойной и тихой жизни. По Бюхнеру, трактовка абсолютно иная: Дантон отказывается от террора, потому что он – гедонист, любитель женщин, жизни, пиршеств.

Сложнее как человек Бюхнером **показан Робеспьер**: с одной стороны – он жесток, с другой – справедливо упрекает Дантона в том, что тот предал народ.

Главным героем в драме представлен Дантон. В его душе, по Бюхнеру, два конфликта: **один – внутренний**: это конфликт гуманности и революционного диктата в душе героя. Дантону Бюхнер приписывает **чувство сострадания.** Вследствие этого его **внутренний конфликт выливается во внешний конфликт - между Дантоном и Робеспьером.** Таким образом, **историческая проблема у Бюхнера перерастает в нравственную: революционный террор – необходимость или убийство?**

На этот вопрос у Бюхнера только один ответ – это убийство.

Свою идею Бюхнер подтверждает обращением к другой важной проблеме в драме – **к проблеме личности и народа в истории.** Драматург решительно

отвергает шиллеровский взгляд на народ как на «народ добродетельный». Робеспьер же верит в добрый народ, и в этом его ошибка.

Бюхнер показывает, что народ – глубоко порочен, о чем свидетельствует история семьи Симона. Симон груб, циничен, жесток. Но в то же время этот герой не прост. Он сыплет цитатами из Шекспира и других произведений, осознает свою порочность и стыдится ее, в отличие от своей жены. Симон – жене:

СИМОН. Я с грешных плеч твоих сорву тунику/ И воронам швырну нагую падаль/ Ах ты сучья тряпка! Разврат, сокрытый в каждой складке тела!

Он и его жена требуют, чтобы их дочь пошла на панель заработать им денег. Но оправдание своему поступку находит не только отец, но и мать.

Народ – это и бедняки, которые пришли посмотреть на очередную казнь, и привели с собой детей, чтобы те, наблюдая казнь, не просили у них есть.

В результате оказывается, что Дантон в своих взглядах на народ оказывается реалистом, а Робеспьер – идеалистом. Пример: когда Дантона, который был любимцем народа, после суда выводят из Дворца Правосудия, толпа сначала кричит: «Да здравствует Дантон!», а после недолгих прений в толпе – «Смерть предателю!».

Вывод Бюхнера таков: личность уже не способна повлиять на ход истории, тем более на порочный народ. Личность – всего лишь «пена на гребне истории». Драматург разочаровывается в идеях французской революции и отвергает революционный путь для Германии.

В своем произведении Бюхнер выступает и как драматург-новатор:

- в его драме мало действия, но очень большое количество монологов и диалогов, которые он воспроизводит из исторических документов;
- отдельные действия не всегда вытекают один из другого, как это было принято раньше;
- у пьесы **открытый конец**, что усиливает трагическое содержание драмы.

Жена Дантона после казни мужа принимает яд. Драма завершается описанием горя обезумевшей жены Демулена, который был гильотинирован вместе с Дантоном. Люсиль, жена Демулена, приходит на место казни, садится на ступени гильотины и в безумстве прославляет короля, обрекая тем самым себя на страшную смерть.

Георг Бюхнер предстает перед нами как предшественник «эпического театра» Б.Брехта.

Контрольные вопросы:

1. Какова историческая и социальная ситуация в Германии в середине XIX века?
2. В чем особенность литературы «высокого бидермейера»?
3. В чем своеобразие «Предмартовской литературы»?

Лекция 7. Английская реалистическая проза XIX века.

Аннотация. В данной теме рассматривается развитие реализма в английской литературе XIX века. Изучается творчество Ч. Диккенса и У. Теккерея и др.

Ключевые слова: реализм, викторианская эпоха, английский женский роман, сатира, социально-психологический роман.

Методические рекомендации по изучению темы.

Вначале необходимо изучить теоретический материал по теме, ответить на вопросы и выполнить задания. После этого следует ознакомиться с источниками, проработать практическое занятие, выполнить самостоятельные задания. Для контроля усвоения материала рекомендуется ответить на соответствующие вопросы раздела «итоговый контрольный блок».

Информационные ресурсы:

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000; под ред. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа, 2001.
2. Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. – Саратов, 1984.
3. Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. – М., 1974.
4. Михальская Н.П. Нравственно-эстетический идеал и система авторских оценок в романе Диккенса «Домби и сын»// Филологические науки. – 1978. - № 5.

Глоссарий

Чартизм - (от англ. charter - хартия) - первое массовое рабочее движение в Великобритании в 1830-50-е гг. Требования чартистов были изложены в виде законопроекта ("Народная хартия", 1838). В 1840 основана Национальная чартистская ассоциация. В 1840, 1842, 1848 чартисты внесли в парламент петиции с требованием введения всеобщего избирательного права (для мужчин), ограничения рабочего дня, повышения зарплаты и др.; петиции были отвергнуты. После 1848 **чартизм** вступил в полосу упадка.

Викторианская эпоха (1837—1901) — период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии. В обществе стали преобладать ценности, исповедуемые средним классом и поддерживаемые как англиканской церковью, так и мнением верхушки общества. Ценности и энергия среднего класса легли в основу всех достижений викторианской эпохи. Трезвость, пунктуальность, трудолюбие, экономность и хозяйственность ценились и до правления Виктории, но именно в её эпоху эти качества стали доминирующей нормой. Пример подала сама королева: её жизнь, до конца подчиненная долгу и семье, разительно отличалась от жизни двух её предшественников. Большая часть аристократии последовала её примеру, отказавшись от броского образа жизни предыдущего поколения. Так же поступила и квалифицированная часть рабочего класса. Представители среднего класса обладали уверенностью в том, что процветание — это вознаграждение за добродетель, и следовательно, неудачники не достойны лучшей участи. Доведенное до крайности пуританство семейной жизни порождало чувство вины и лицемерие.

Детективный роман - прозаический жанр, построенный на фабуле, заключающей в себе криминальную тайну, преступление, которое подлежит раскрытию. Особый вид литературных произведений, наряду с романами - новелл и пр., в которых действующим лицом является сыщик, призванный раскрыть какое-либо преступление.

Вопросы к изучению:

1. Как можно охарактеризовать викторианскую эпоху?
2. Основные этапы творчества Ч.Диккенса.
3. В чем особенность творчества У.Теккерея?
4. В чем заключается проблематика и тематика английского женского романа?

Реализм как ведущее литературное направление утверждается в английской литературе в 1830-1840 годы.

Хронологически он совпадает с правлением королевы Виктории (1839 – 1901) и в связи с этим получил название **«викторианской эпохи»**. Это название имеет несколько значений:

1. Викторианская эпоха как время правления королевы Виктории.
2. Викторианская эпоха как **викторианство: то есть «определенная идеология, образ мыслей и жизни, духовная атмосфера эпохи, комплекс нравственных и этических установлений, свидетельствующих о благополучном поступательном развитии английского общества того периода»**.

Термин **«викторианский»** используется в самых различных сочетаниях: викторианская литература, викторианский роман, викторианская мораль, викторианский стиль и т.д. Понятие «викторианство» принято больше связывать со второй половиной 19 века, но всех изучаемых нами писателей принято называть писателями-викторианцами, а их произведения викторианскими романами.

Время формирования английского реализма (1830-1840) - это период напряженной политической и социальной борьбы. Часто 1830-е годы называли **«бурными 30-ми»**, а 1840-е - **«голодными 40-ми»**.

Англия XIX века была экономически развитой страной, обладавшей сильным военным и торговым флотом, обширными колониями, многочисленными мануфактурами, но положение большинства англичан оставалось бедственным – баснословное обогащение финансовой буржуазии сопровождалось ростом безработицы и нищеты, борьбой мелких буржуа и рабочих за свои права, особенно в «голодные 40-е».

Важными событиями, повлиявшими не только на положение в стране, но и на литературу были:

- **активное развитие городской цивилизации;**

- **парламентская реформа 1832 года**, получившая название «моральной» революции, когда доступ к власти, получила и буржуазия;

- **поправка к «Закону о бедных» 1834 года.**

«Закон о бедных» был принят еще в 1601 году, тогда же был введен налог на бедность. В последующие годы борьба с бедностью стала решаться в рамках мальтузианства, которое безработицу и бедность объясняло «избытком населения». В 1840-е годы начали организовываться **«работные дома»**, которые, якобы, должны были решить эту проблему. В них безработные занимались тяжелым и низкооплачиваемым трудом, а семьи разлучались, что приводило к уменьшению роста населения. Самым чудовищным было то, что пребывание в работных домах было пожизненным, поэтому народ прозвал их **«бастилиями для бедных»**.

Под влиянием этих и других событий английские писатели обратились к современной и социальной проблематике. В 1840-е годы были созданы лучшие романы английских писателей. Социальная проблематика отступит на второй план только во второй половине XIX века, что было связано не только со стабилизацией экономических отношений, но и с появившимся глубоким интересом писателей к внутреннему миру человека. На смену остросоциальным произведениям приходит психологический роман. Проявляется интерес и к занимательному повествованию – появляются «сенсационный» и детективный романы. В английской литературе, как и во французской», **19 век – век романа.**

Имея много общего в тематике и проблематике с французской литературой, английская литература 19 века выполняла особые функции. Это обстоятельство объясняется распространением в Англии мнения об особом английском пути, на который Англия вступила еще в конце 17 века. В 1688 году произошла та называемая «славная революция» (т.е. бескровный переворот). В результате были ограничены права «короны» и узаконено верховенство буржуазного парламента, т.е. когда «король царствует, но не управляет». Следовательно, считали английские экономисты и философы,

будущее Англии теперь зависит от главных нравственных качеств не только героев, а всей английской нации. В силу этих обстоятельств, а также пуританских традиций, на писателей возлагалась ответственность за моральное улучшение английского общества.

Назидательность, морализаторство стали важнейшими качествами английской литературы 19 века.

Главными приоритетами в произведениях английских романистов были нравственные приоритеты (существенное отличие от французского реализма). В эпоху викторианства, и особенно позднего викторианства, от писателей требовалось наказывать зло и вознаграждать добродетельного героя.

Но жизнь диктовала свои правила, и такие писатели, как Теккереи, стремясь к истине, показывали, как под личиной добродетели лицемеры прикрывали свое истинное лицо. Были и такие романы, как «Грозовой перевал» Эмили Бронте, которые никак не укладывались в «викторианский канон».

Национальное своеобразие английского реализма проявлялось также и в воспроизведении многочисленных вариантов английского национального характера. Непревзойденным мастером здесь был Диккенс. Особенно глубоко и всесторонне у Диккенса изображен так называемый «маленький» человек, который пришел на смену титаническим героям эпохи романтизма.

Чарльз Диккенс (1812 – 1870)

«Неподражаемый» - так называли Диккенса его современники, имея в виду разнообразие его творчества. Он одновременно был юмористом и сатириком, глубоким психологом и бытописателем, романтиком и реалистом, мастером занимательного повествования и в то же время страстным публицистом. Он автор - автор 16 романов, многочисленных рассказов, очерков, заметок и эссе.

Диккенс - писатель мелкобуржуазного происхождения. Его дед и бабушка были слугами (дед – лакей, бабушка – горничной). Возможно поэтому, слуги в его произведениях очень симпатичны читателю.

Отец писателя выбился в мелкие чиновники, был добрым и в то же время безалаберным человеком, который, в конце концов, разорился. Семья Диккенсов была многодетной: по словам Диккенса, «полдюжины плюс он сам». Кстати, у самого Диккенса было 9 детей. Семья часто бедствовала. Когда отец Диккенса был посажен в долговую тюрьму, 11-летнему Диккенсу пришлось несколько месяцев проработать на фабрике ваксы, наклеивая этикетки на баночки. Этот небольшой эпизод из его жизни оказал на него неизгладимое впечатление. Семью выручило лишь небольшое доставшееся им наследство.

Образование Диккенса было средним: приходская школа, затем, после небольшого перерыва, «Классическая и коммерческая академия».

Суровой школой стала для Диккенса сама жизнь. Он страстно мечтал об актерской карьере, а пришлось стать клерком, затем - мелким чиновником, стенографистом, репортером в суде и парламенте, разъездным репортером и журналистом. Нередко ему приходилось описывать и жизнь уголовного мира. Его журналистская профессия обогатила его большим количеством социальных, экономических и иных знаний.

В качестве журналиста Диккенс объездил всю Англию, бывал на фабриках и в приютах, в угольных шахтах, где работали дети. Став состоятельным, завел собственный любительский театр, где успешно играл сам.

Ранний Диккенс

Первым произведением, принесшим Диккенсу успех, был сборник **«Очерки Боза» (1836)**. Боз – псевдоним Диккенса, которым он подписывал свои первые произведения (это шутовское прозвище его младшего брата). Такой счастливый старт был не у всех.

В сборнике были собраны очерки писателя, опубликованные в газетах за несколько лет. Диккенс нашел своего читателя – это был выходец из мелкобуржуазной среды. В 4 разделах сборника он описывает жизнь лондонского мещанства.

Диккенс пытается показать жизнь в ее разных проявлениях, поэтому в сборнике достаточно много как смешных, так и грустных произведений. Но уже с самого начала своей литературной деятельности Диккенс заявил о себе как мастер занимательного повествования, как искусный рассказчик, хорошо знающий психологию своего читателя, и в то же время как публицист.

Первым романом Диккенса стали знаменитые

«Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836-1837) .

История создания произведения. Диккенс был приглашен для написания подписей к смешным рисункам известного художника Роберта Сеймура. Еще с XVIII века в Англии были весьма любимы юмористические журналы, из которых самым известным был журнал «Панч» (наш «Петрушка»). В них был популярен своеобразный жанр – описание различных комических случаев из жизни, то есть это был прообраз комиксов. Еще одной причиной появления этого произведения было возникновение в Англии клубов по интересам.

Такой клуб в романе Диккенса организуют мистер Пиквик и его друзья, только комизм романа состоит в том, что их главный интерес был связан с изучением абсолютно заурядной рыбешки - колюшки. После неожиданной смерти Сеймура Диккенс становится по существу главным автором этого издания. Вскоре из серии комиксов издание превращается в роман с определенной сюжетной линией, хотя Диккенса нередко справедливо упрекали в несовершенстве сюжетного построения этого произведения.

Сюжет романа – это история приключений (а точнее, «злключения») пяти героев, путешествующих по сельской Англии. В романе явно просматривается близость романа Диккенса к роману Сервантеса «Дон Кихот».

Пиквикисты (то есть мистер Пиквик и его друзья) - первые из чудаков Диккенса. Это наивные и простодушные, как дети, джентльмены, которые в силу своей наивности постоянно попадают в смешные, а иногда и в трагикомические ситуации. Их беда состоит все лишь в том, что они не знают настоящей жизни и живут по законам своего сердца.

«Записки Пиквикского клуба» стали настоящей энциклопедией национального английского юмора, в которой мы встречаемся с множеством самых различных комических характеров и ситуаций. Это произведение Диккенса представляет собой весьма редкий жанр – комический роман. Злоключения не ожесточают сердца пиквикистов. Роман заканчивается счастливо: молодые друзья Пиквика женятся, он же остается холостяком и поселяется в прелестном домике под Лондоном со своим верным слугой Сэмом Уэллером и его женой.

Диккенс дает панорамное изображение современной ему Англии, представляет читателям все слои английского общества, разные человеческие типы, описывает нравы и обычаи.

Важнейшим событием в жизни Диккенса становится его поездка в январе 1842 года в Америку. Причины поездки были разными: желание увидеть Новый Свет, познакомиться со своими американскими поклонниками и забота о гонорарах, которые он не получал. Диккенс с восторгом был принят американским президентом, встречался с американскими писателями.

Как журналист и публицист он познакомился с американскими тюрьмами и приютами – был поражен и восхищен условиями содержания в них, Он также побывал на фабриках и в суде. «Я с приятною и интересом отношусь к этой стране», - писал он позднее. В американцах его привлекли свобода высказываний, деловая хватка, высокая работоспособность. Но в то же время он был опечален отсутствием у них стремления к идеальному, что было очень важно для Диккенса. Диккенс негодовал и против существовавшего в Америке рабства.

По возвращению в Англию у Диккенса появляется идея найти способ усовершенствования человека и общества. Она будет реализована писателем в его цикле **«Рождественские повести» (5 повестей в течение 1840-х гг.).** Эту философию Диккенса некоторые исследователи называли **«рождественской философией».**

Самым ярким воплощением этой идеи является повесть **«Рождественская песнь в прозе»**, повествующая о перерождении дельца с говорящей фамилией - скупца Скруджа.

Одинокому и эгоистическому Скруджу, только что потерявшему своего единственного компаньона и друга, являются три духа – Дух Прошлого, дух Настоящего и Дух Будущего. Возвращая его в прошлое, в настоящем предрекая ему жизнь в будущем, они помогают герою очистить свою очерстневшую душу.

Новым во всех отношениях романом Диккенса станет роман

«Домби и сын» (1848).

В нем синтезированы многие темы предыдущих произведений Диккенса. Но в то же время имеются и важные изменения – от изображения частных судеб героев писатель переходит к более широким обобщениям; углубляется и психологизм писателя.

Новизна романа проявляется уже в самом названии романа (это название фирмы – **«Торговый дом «Домби и сын», торговля оптом и в розницу»**). Интересно, что главным героем оказывается фирма, с которой так или иначе связаны многочисленные герои романа. Этим обстоятельством определяется и структура романа. В предыдущих романах Диккенс строил свои произведения как серию эпизодов, в этом романе все стянуто к одному центру.

Одним из главных героев является **мистер Поль Домби-старший**, так как его сын – его полный тезка. Это тип английского буржуа, крупного финансиста, сноба, который сосредоточен только на своих переживаниях.

С точки зрения истории мистера Домби роман представляет собой притчу о **«раскаявшемся грешнике»**. Жизнь главного героя сначала связана с коммерческим успехом, рождением долгожданного наследника. Но потом наступают печальные времена в его жизни – смерть жены при родах, несчастливый второй брак, уход из дома дочери, смерть сына, разорение, одиночество... Герой собирается покончить жизнь самоубийством, но ему на

помощь приходит когда-то отвергнутая им дочь Флоренс и переродившийся мистер Домби становится самым лучшим на свете отцом и дедушкой.

Другим важным героем романа является сын мистера Домби-старшего - Поль Домби-младший. История этого героя – продолжение темы ребенка в творчестве Диккенса. Существенное отличие этого персонажа от других детей состоит в том, что в отличие от Оливера Твиста, который страдал от холода и голода, богатый Поль Домби-младший умирает от отсутствия любви. Его сестра Флоренс представляет еще один известный тип диккенсовского героя – это добрая и всепрощающая, идеальная героиня. В этом романе Диккенс своего положительного героя чаще всего находит в людях из народа.

В последующие годы Диккенс создает ярко сатирическое произведение **«Холодный дом» (1852-1853)**. С одной стороны – это роман, в котором автор подвергает резкой критике судебную систему Англии. Согласно этой точке зрения, название романа обозначает безжалостность английского правосудия. С другой стороны – это трогательная книга, страницы которой посвящены несчастным детям. И злу в романе, как это всегда показано у Диккенса, противопоставит добро.

В 1850-1860-е были созданы и два романа воспитания. Один из - «Дэвид Копперфилд» (1849-1850). Это во многом автобиографический роман, в котором Диккенс описывает свою собственную судьбу.

Второй -

«Большие надежды»(1860-1861)-

один из лучших романов писателя. Роман, в котором будут продолжены предыдущие темы и проблемы Диккенса, представлены излюбленные типы его произведений, но мастерство зрелого писателя придаст им новое звучание.

Своеобразие романов Диккенса состояло в многожанровости произведений. «Большие надежды» - это и роман воспитания, и сенсационный роман, и в определенной форме детективный, в нем можно даже увидеть элементы сказки.

Главный герой романа – сирота Филип Пиррип, который проходит через весь роман со своим домашним именем Пип. Он воспитывается в доме своей сестры миссис Джо, которая предстает перед нами как женщина неласковая. Учитывая представления автора о матери, можно было бы сказать, что его сестра – жестокая мать.

В чем глубина этого романа? На все в жизни автор смотрит уже другими глазами. Диккенс был непревзойденным знатоком человеческого характера. Посмотрим внимательно на историю жизни миссис Джо. После смерти родителей она, молодая девушка, осталась на руках с маленьким Пипом. Но она не отдала его ни в работный дом, ни в приют. Тем самым она усугубила свое положение: на руках ребенок и, более того, сестра Пипа внешне она была очень непривлекательна. За Джо она вышла, как можно предположить, не по любви, а потому, что он готов был жениться на ней с ребенком.

Джо она считала человеком слабым и неинтересным. Но всегда заботилась о своих мужчинах. Ее знаменитой фразой была фраза, обращенная к Пипу: «Я воспитала тебя своими руками». С точки зрения построения фразы она смешна. Но, в действительности, в ней заложен смысл ее жизни. Так обычно говорят люди, которые несут свою тяжелую ношу и подбадривают себя подобными фразами. Ее заботу о мужчинах Диккенс символически передает через разные факты: один факт из них - в хлеб с маслом иногда впивалась иголка или булавка с фартука миссис Джо, но Пип и Джо воспринимали его как проявление ее любви к ним.

Реалистически изображен Пип, который предстает перед на страницах романа от детского возраста до зрелости. Это уже не идеальный Оливер Твист. Это герой, который может и струсить, и обмануть, а юношей наделать множество ошибок.

Но на самом деле не все так трагично в судьбе Пипа – у него есть настоящий друг, муж сестры Джо: «золотой человек: тихий, мягкий, смирный, покладистый, Геркулес и по своей силе, и по своей слабости».

Согласно схеме романа воспитания, в жизни Пипа будут описаны «три поры надежд» главного героя.

В романах Диккенса читатель всегда встретит неожиданные повороты судьбы в жизни героев. Первой надеждой Пипа было желание стать кузнецом. Но «большой переменной» в его жизни стала служба в доме сумасшедшей мисс Хэвишем, где он встретил свою любовь – Эстеллу. С этого времени его планы меняются, так как он теперь хочет стать настоящим джентльменом, достойным Эстеллы. Диккенс любит тайны, и поэтому в жизни Пипа появляется таинственный покровитель, на деньги которого он отправляется в Лондон, где должен стать джентльменом. Так в романе главной проблемой станет проблема выбора пути, которая будет связана с проблемой истинного и ложного джентльменства.

В романе ставится множество проблем, в том числе и проблема «падшего» героя. Таким героем нам предстает перед нами бывший каторжник Мэгвич, которого однажды на кладбище встречает маленький Пип и из страха помогает ему. Встреча с Пипом станет для Мэгвича поворотным моментом в его жизни. Его последующая судьба в романе – это перерождение героя через отцовское чувство к Пипу.

В романе много персонажей, связанных между собой. Каждый из них своеобразен. Совершенно в новом ключе у Диккенса показана и любовная линия Пипа и Эстеллы.

В ранних произведениях писателя эта ситуация разрешалась благополучно. В данном романе конец роман открытый. Перед нами реалистическое изображение любви и дальнейшей жизни героя.

Последнее десятилетие Диккенса

Яркой тенденцией этого периода становится появление новых жанров, в частности детективного романа. Социальный роман уходит на второй план.

Интерес писателя к жанру детектива был подогрет успехом романов его друга Уилки Коллинза. И он задумывает детективный роман, который «будет нелегко разгадать».

Английский женский роман XIX века

Английский женский роман вырос из нравоучительного романа XVIII века, в котором главное внимание уделялось описанию нравов. В таком романе отсутствовало описание исторических или социальных событий. Кроме того, большое влияние на женский роман оказал роман XVIII века, который получил название - **роман «среды и характера»**. Главное внимание в нем было обращено на разнообразные характеры, сформированные определенной средой, которые действуют согласно этим законам.

Женский роман не случайно получает особое распространение в викторианскую эпоху. Именно в этот период, который называли «эпохой порядка и высоких нравственных ценностей», появляется стремление к идеальной семье, так как именно она, в первую очередь, формирует личность. Многие браки стали заключаться по любви. В прошлом положение женщины, особенно бесприданницы, было особенно тяжелым, так как она не только готова была выйти за любого, кто сделал ей предложение, но и попадала в полную от него зависимость. Женщина вообще не имела никаких прав. Действовал закон, по которому она, вступив в брак, передавала все свое приданое мужу. Разводы были запрещены.

Исследователи считают, что английский женский роман является своеобразным зеркалом, в котором отражаются отношения между мужчиной и женщиной, какими они были в XIX веке.

Какой роман мы называем женским? Это не только роман, написанный женщиной.

Существенными признаками женского романа являются:

1. **Женская тематика и проблематика:** главная тема – тема любви, реже – тема

брака. Социальная проблематика, чаще всего, отсутствует. Главной проблемой английского, как и французского женского романа, станет борьба женщины за свои права: в Англии – это борьба за отмену «духовного

рабства». Английские героини боролись за то, чтобы были признано их духовное и интеллектуальное равенство с мужчинами.

2. Для женского романа характерны свои сюжетные ситуации. Они связаны либо с социальным происхождением женщины (она - бесприданница), либо она низкого происхождения. В этом случае преградой для влюбленных становятся сословные предрассудки. Такая ситуация типична для английского романа, в котором ярко описывается такое национальное качество англичан, как снобизм. Часто описываются ситуации нравственного искушения, через которые большинство героинь классического женского романа проходят достойно. Страдания героинь, чаще нравственные, нежели физические, занимают огромное место в женском английском романе XIX века.

3. В любом женском романе изображение мужчины и женщины пропитано национальной спецификой. Во французском женском романе (Ж. де Сталь, Ж. Санд), как и в романах, созданных мужчинами (О. де Бальзак, П. Мериме, Г. Флобер), согласно французской традиции, незаурядной женщине противостоит мужчина, не достойный ее. Совершенно иная ситуация в английском женском романе. Согласно национальным традициям, в английском романе мужчина предстает перед нами как незаурядная личность, вызывающая уважение героини. Что касается английской женщины XIX века, то она была, прежде всего, «ангелом дома».

4. В английском женском романе XIX века ярко выражено романтическое начало, которое проявляется как на уровне сюжета, так и в трактовке характеров.

5. Характерной особенностью женского романа становится так называемое «женское письмо», то есть такой способ изъяснения, когда мир изображается через восприятие женщины. Воплощаться он может в самых различных формах – через необычные поступки героинь, оригинальные сравнения, тонкие замечания, особые детали и т.д.

Родоначальником английского женского романа считают **Джейн Остин (1775-1817)**, писательницу конца XVIII-начала XIX века. Ее часто включают в

литературный процесс XIX века, так как она оказала огромное влияние на литературу этого периода. Дж. Остин отдала дань романтизму, но все же ее творчество больше принадлежит реалистической традиции.

В биографиях авторов женских романов много общего. Все они - Дж. Остин и сестры Бронте – из семей священников, которые были просвещенными и широко образованными людьми. Все они происходили из небогатых семей. Главными их занятиями были чтение книг, переписка с друзьями, домашние заботы. Их семьи были многодетны: в семье Дж. Остин было шесть сыновей и две дочери, которые в силу своей бедности не смогли выйти замуж. В семье Бронте было пять дочерей и один сын. Почти все они умерли от чахотки. В своей личной жизни они не были счастливы, и в их романах отчетливо видно, через какие переживания они прошли.

Один из лучших романов **Дж. Остин** - **«Гордость и предубеждение»(1813)**. Он интересен, прежде всего, яркими зарисовками разнообразных мужских и женских характеров. Следуя традициям романа «среды и характера», автор показывает, как в зависимости от характера и среды складываются их судьбы. Основной проблемой в романах Дж. Остин становится тема брака. Часто писательница описывает нелегкий путь к супружескому союзу. Как писатель-реалист она не идеализирует супружескую жизнь и не изображает возвышенную любовь. Но как писатель, который главным в жизни считал порядочность, гарантиями супружеского счастья она считала нравственность героев и их материальное состояние. Как писатель XVIII века на первое место в женщине она ставит рассудительность, поэтому многие чувства ее героинь находятся под постоянным контролем разума.

Сестры Бронте, Шарлотта Бронте (1816-1855) и Эмили Бронте (1818-1848), внесли также много в область английского женского романа. Свое образование они получили в приютах и пансионатах, работали гувернантками. Литературно были очень одарены. Увлекались английской поэзией, особенно Байроном. Вследствие этого почти все мужчины в их романах имеют много сходства с байроническим героем.

«Джейн Эйр»(1847) - автобиографический роман Ш.Бронте, который впервые был выпущен ею под мужским именем. Писательницу часто называли «английской Жорж Санд», имея в виду похожесть таких героинь, как Джейн Эйр и Консуэло.

Роман Ш.Бронте построен как роман воспитания. В силу этого обстоятельства в нем ярко выражено социальное начало, что позволяет нам говорить о влиянии на Ш. Бронте творчества Диккенса (несчастливая судьба ребенка). Но самыми яркими персонажами романа являются Джейн Эйр и Рочестер, и их романтическая история любви покорила множество женских сердец.

Эмили Бронте по праву считается самой талантливой из детей Бронте (писательницей и поэтессой была и третья сестра - Энн Бронте, очень талантлив был их брат Брэнсуэл).

«Грозовой перевал»(1847) – единственный роман, созданный Э. Бронте незадолго до ее смерти. Многие биографы характеризуют Эмили Бронте как сильную, страстную и в то же время скрытую личность. Никому неизвестно, любила ли она. Но ее роман свидетельствует о том, что она испытала очень сильную страсть, иначе она не смогла бы создать такой роман.

Роман Э. Бронте - необычное во всех отношениях произведение. Это сложное построение романа, необычность конфликта, который представляет собой противостояние двух миров: мира незаурядных героев (Хитклифа и Кэтрин) - миру заурядных героев.

Необычна и история любви, которую современники называли «самой красивой и самой жестокой историей любви». Смелым фактом в произведении викторианской эпохи стало изображение любви-страсти. Особенностью романа является и обращение к теме Зла, которое поставило Эмили Бронте в один ряд с писателями XX века.

Уильям Теккерей (1811 –1863)-

второй крупнейший писатель английской литературы XIX века. Исследователями и современниками он постоянно соотносился с Диккенсом.

Между ними, действительно, было много общего: они создавали свои произведения в одно и то же время, затрагивали общие темы и проблемы. Но у них были разные характеры и разные судьбы, как личные, так и литературные, а самое главное, они существенно различались своим творчеством. Диккенс стремился к идеалу: он верил в исправление человека, часто делил своих героев на «злодеев» и идеальных героев, увлекал своих читателей занимательностью своего повествования. Теккерей был проповедником по будням. Его главный принцип состоял в том, «правда, прежде всего». В отличие от Диккенса, он описывал жизнь обычных людей, избегал исключительных ситуаций.

И, наконец, Диккенс был известен больше как юморист, а Теккерей - как сатирик. Но они дополняли друг друга.

Биография Теккерей – поначалу почти полная противоположность жизни Диккенса. Родился в Индии в обеспеченной семье. В 4-летнем возрасте лишился отца, но его заменил любящий отчим. Учиться был отправлен в привилегированную школу в Англии. Затем - Кэмбриджский университет, который он бросил через два года. Получив наследство отца, много путешествовал по Европе, подолгу жил в Германии, Италии, Франции. Живописи учился во Франции.

Его отчим, редактор одного из изданий, приобщил его к журналистике. Теккерей стал разъездным репортером по Европе, и, как Диккенс, начал свой путь с журналистики.

Но зато он оказался глубоко несчастен в личной жизни. Его любимая жена внезапно потеряла рассудок и всю оставшуюся жизнь провела в психиатрической больнице. Теккерей остался, по существу, вдовцом с двумя детьми. Одна из его дочерей стала писательницей.

Уже раннее творчество Теккерей (а он начал писать с 20 лет) свидетельствует о его стремлении к новым формам литературного творчества, о поиске своей собственной манеры. Можно считать, что его великий роман «Ярмарка тщеславия» делит его творчество на два периода.

Творчество Теккерея до «Ярмарки тщеславия» (начало 1830-х - 1847гг.)

Раннее творчество Теккерея характеризуется поисками в области повествования. Он создает сказки, пишет стихи. Выступает как художник, иллюстрирует свои произведения, окончания некоторых из них даже завершает в рисунках. Работает в знаменитом сатирическом журнале «Панч» (наш «Петрушка»), в 1840-е годы публикует в нем свои публицистические статьи, сатирические очерки и рисунки.

Как сатирик Теккерей увлекся таким жанром, как пародия. Он очень хорошо чувствовал издержки любого жанра, особенно жанров романтической литературы, популярных, например, в женских кругах. Пародировал преимущественно мелодраму, романтические штампы, романтические преувеличения и идеализацию героев.

Им была создана пародия на ньюгетский (уголовный) роман – это повесть «Кэтрин» (1839-1840). Она в определенной степени полемика с «Оливером Твистом» Диккенса. В отличие от героя Диккенса, Кэтрин – воровка с детства, которая с возрастом превращается в преступницу. Она убивает своего мужа ради того, чтобы вступить в новый выгодный брак. Нам представлена новая трактовка героев известного типа: у Диккенса – эти герои отвратительны, а у Теккерея – ловки, изворотливы и умны.

Повесть «Карьера Барри Линдона» (1844) - представляет собой уже пародию на романы Э.Бульвер-Литтона, который любил изображать идеализированных героев дворянского происхождения. В этой повести такой персонаж с целью выгоды торгует собой и своим титулом.

Заметным явлением в творчестве писателя стал цикл пародий на известных романтических авторов под названием «Романы прославленных сочинителей» (1847), опубликованный в журнале «Панч». Это были остроумные пародии на романы Э.Бульвер-Литтона, Ф.Купера, А.Дюма-отца, В.Скотта и других литературных кумиров эпохи романтизма.

Самой интересной и остроумной из пародий Теккерея является пародия на роман В.Скотта «Айвенго» - «Ребекка и Ровена. Роман о романе». Теккерей преклонялся перед талантом В.Скотта, но не мог примириться с его романтическими штампами. Повесть была представлена как рождественское произведение.

Подступом к великому произведению «Ярмарка тщеславия» является сборник очерков

«Книга снобов» (1846-1847).

Само понятие «сноб» было широко известно в Англии еще в XVIII веке. Оно означало чванливость и высокомерие английской земельной аристократии. Как жаргонное словечко употреблялось студентами Кэмбриджа: в насмешку снобом называли бедного студента. Такое же название носила и студенческая газета, в которой сотрудничал Теккерей.

В культуре XIX века понятие «сноб» уже означало корыстолюбие, лицемерие и ханжество, которые трактуются как национальное, так и как общечеловеческое качество. В «Книге снобов» (52 очерка) оно применимо абсолютно ко всем, начиная с монарха и заканчивая слугами. Сноб, по Теккерей, - «это лягушка, которая хочет раздуться до размеров быка...». Даже в себе Теккерей находил это качество.

«Ярмарка тщеславия»(1847-1848)-

открывает новую страницу не только в творчестве Теккерея, но и в истории английской литературы XIX века. Роман публиковался частями. В нем Теккерей поставил задачу изобразить английскую жизнь 1810-1820 гг. Но в то же время он предстает перед нами и как писатель-новатор. Новым в романе оказывается многое.

Заглавие имеет символический характер. Во времена Теккерея названия произведений чаще всего были связаны с историями или именами героев.

Название своего романа Теккерей заимствовал из аллегорического романа английского писателя XVIII века Джона Беньяна «Путь паломника». Во время своего путешествия главный герой романа попадает на ярмарку тщеславия,

где все продается за деньги. Это аллегорическое выражение в романе означает как современную продажную Англию, так и аллегорическое обозначение человеческой жизни вообще.

Подобное изображение ярмарки было представлено еще в литературе ХУП-ХУШ вв., где ярмарка изображалась как «вольница, не скованная условностями, как театр, где ставится представление».

В жанровом отношении – это роман, вобравший в себя большое количество жанровых разновидностей: это роман воспитания (история жизни двух героинь), роман-обозрение или роман-панорама (частная жизнь героев определяется не счастливыми случайностями, а конкретными историческими событиями). Кроме того, Теккерей предстает перед нами и как историк современности: помимо Англии, в романе изображены Индия, Бельгия, Франция, Германия.

«Ярмарка тщеславия» может быть рассмотрена и как семейно-бытовой роман (тема семьи: это семьи Седли, Осборнов, Кроули), и как плутовской роман (история Бекки Шарп), и как викторианский роман (мы видим воплощение в романе викторианской нравственности), а также как роман сатирический, социально-психологический, философский.

Роман имеет подзаголовок «Роман без героя». Почему именно такой подзаголовок?

Проблема героя была весьма актуальна в викторианской Англии. Мы должны иметь в виду следующее обстоятельство: роман предназначен, прежде всего, для сударынь. У них, как известно, почти всегда складывается романтическое представление о главном герое как идеальном герое: это такой персонаж, который проходит через множество испытаний, сохраняя при этом свои лучшие качества, побеждая зло.

На «Ярмарке тщеславия» много героев, но главные из них трое – Бекки, Эмилия и Доббин. Задача читателя состоит в том, чтобы определить, кто из персонажей может быть назван героем и каким?

В романе ярко выражено игровое начало. В то же время это и литературная игра с читателем. Композиция романа построена на принципах просветительского романа.

Во-первых, есть Автор, который в предисловии под названием «Перед занавесом» обращается к читателю. Он надевает на себя маску Кукольника, чтобы озвучить известную шекспировскую метафору: «Жизнь – игра, театр, и все мы в нем актеры».

Он представляет нам своих кукол, которые станут главными героями романа. «Вот... знаменитая кукла Бекки, которая проявила необычайную ловкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет презабавно...»; «есть и фигура Нечестивого Вельможи...». Он обещает показать «зрелища самые разнообразные»: кровопролитные сражения... сцены военной жизни... эпизоды любовные, а также комические ...».

Вокруг Кукольника – гомонящая Ярмарка, на которую он смотрит «с чувством_глубокой грусти...»: «Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь дерутся и пляшут...» Так Кукольником создается образ Жизни, и главным героем в романе становится ярмарка.

Автор предстает перед нами как «автор, который знает все», и в то же время как «автор, который ничего не знает». Что означает второе определение? Автор не может знать все, так как жизнь непредсказуема. Ведь однажды трагическая случайность может ее разрушить.

Но он делится тем, что знает. Например, о том, что на Ярмарке Тщеславия порок - норма поведения, а сама Ярмарка – аллегория типичности всего, что происходит в жизни.

Ко времени написания романа у Теккерея сложились свои взгляды на человека.

Поклонник Сервантеса, английской литературы XVIII века, а особенно Филдинга, он считал, что «человек – это смесь героического и смешного, благородного и низкого».

Характер человека, по мнению Теккерея, складывается под влиянием следующих обстоятельств: его происхождения; врожденных качеств; влияния на него обстоятельств его жизни.

В парижский период своей жизни писатель увлекся идеями французского философа эпохи Возрождения Мишеля Монтеня (1553-1592), его «системой взаимо-отражающихся зеркал». Согласно Монтеню, любое событие может быть рассмотрено с двух совершенно противоположных точек зрения. Например, о сделке между продавцом и покупателем мы можем сказать следующее: это «Выгода одного и ущерб для другого», о дуэлянтах – это «Законы чести, с одной стороны, и убийство - с другой» и т.д. Теккерей придерживался знаменитого выражения М. Монтеня: «Судьба представляет нам сырой материал, а мы сами должны придать ему форму».

К этому он и стремится в своем романе, подробно анализируя историю жизни каждого из героев.

Бэки Шарп

Авантюристка, вызывающая сочувствие. Но кто в этом виноват? Никто, это обстоятельства ее жизни. Ее можно сравнить с Жюльеном Сорелем, она тоже – «возмутившийся плебей». Но в отличие от него, она изначально порочна. Бэки ведет борьбу за «свое место под солнцем», но раскаяния в ней мы не увидим. Не случайно Теккерей наделяет ее французским характером. Не только читатель, но и Автор, сочувствует героине, которой придется пробивать самой путь к успеху на ярмарке тщеславия. Но позже Бэки предстанет перед нами уже как карьеристка, обманщица («паук», «лиса», «сирена»), плохая мать и жена, но великолепная актриса. Автор социально и исторически детерминирует ее судьбу. Как и Жюльен Сорель, Бэки смогла бы сделать себе блестящую карьеру. Но, как и в романах

французских писателей, само общество провоцирует героиню на лицемерие и обман.

Но вдруг в героине обнаруживается новое качество. Она показывает Эмили письмо, в котором Джордж Осборн предлагал Бекки бежать. Это письмо помогает Эмили, наконец-то, соединиться с Доббином. Но каким в действительности было намерение Бекки, нам не совсем понятно: принести пользу Эмили или извлечь выгоду для себя?

В конце романа по воле автора Бекки отвергнута Эмилией и Доббином. Но, с другой стороны, Теккерей представляет нам Бекки и как героиню ярмарки тщеславия, подчеркивая в ней такие качества, как ум, смелость, предприимчивость, которые, несомненно, вызывают симпатию к ней.

Эмилия Седли

Первое впечатление об Эмили - она идеальная героиня: она добра, у нее двенадцать подруг, что вызывает у нас подозрение. Возможно ли это? Эмилия добра, показывает автор, потому что она счастлива. Ее жизнь пока складывается благополучно. Она способна на глубокое чувство и верность, но, в то же время, она - недалекого ума. Вызывают симпатию в Эмили ее слепая любовь к Джорджу и к сыну. Но смерть Джорджа, разорение семьи делают ее равнодушной к своим родителям, эгоистичной по отношению к другим, особенно к любящему ее Доббину. Она оказывается вовсе не положительной героиней. Не случайно «сударыне» дается намек о том, что «нос у Эмили несколько короче, чем это желательно, а щеки уж слишком круглы и румяны для героини». Итак, Эмилия – не герой ярмарки, но близка к викторианскому типу героини. Но представлена она показана вовсе не как положительная героиня.

Уильям Доббин.

Каждый из героев романа дан в эволюции. В юности Доббин слаб, покорен, трусоват, смешон. В зрелости – верен, благороден. Способен семнадцать лет ждать, когда Эмилия, наконец, полюбит его. Доббин, как и

Эмилия, не герой ярмарки. Но два этих персонажа вызывают у автора уважение.

Итак, вывод Автора таков: современность может представить нам только обычного человека, чаще всего посредственного. Время романтических героев безвозвратно ушло в прошлое. Завоеванием Теккерея стало введение в литературу типа «негероического», то есть обычного человека, что свидетельствует о зрелом реализме писателя.

Автор стремится разрушить у «сударыни» известные стереотипы:

- чтобы стать счастливой и удачливой, не обязательно быть добродетельной (Бекки);
- богач не обязательно порочен, а бедняк может быть нередко нечестен (семья Седли и Бекки);
- любовь-страсть не всегда приносит счастье (любовь Эмили к Джорджу Осборну);
- страстная любовь матери к ребенку не всегда оборачивается счастьем для матери (история сына Эмили);
- добродетель скучна, а порок оказывается иногда привлекательнее (Бекки).

В то же время в романе большое значение уделено изображению викторианской нравственности. Роман Теккерея необъятен, в нем заключено множество идей.

После 1848 года писатель создаст достаточно большое количество романов. Среди них будут и романы, в которых главное место займут благородные герои – «История Генри Эсмонда» (1852). Поэтому ни в коем случае нельзя представлять себе Теккерея всего лишь как сатирика.

Вклад Теккерея в английскую литературу можно сравнить с заслугами Флобера во французской литературе. Это:

1. Создание новой техники психологического анализа (отказ от форм самоанализа героев и замена их авторскими комментариями, глубокий анализ житейских событий и их причин).

2. Введение новых способов характеристики героев: внешность героев мало говорит об их внутреннем мире (Доббин, Бекки). Главную роль в раскрытии психологии героев играют их поступки, говорящие фамилии, сатирические сравнения, критические эпитеты, речевая характеристика.

4. Пародируются романтические штампы, отсутствуют тайны, мелодраматические эффекты, случайности.

Детективный роман

Появление детективного романа в Англии второй половины XIX века было обусловлено стремлением писателей к созданию новых занимательных жанров в связи с уходом из литературы социального романа; ростом преступности в Англии; интересом писателей к сложным человеческим типам.

Родоначальником детективного жанра можно считать гениального немецкого писателя Э.Т.А.Гофмана («Мадмуазель де Скюдери»). Создателем детективной новеллы по праву считается американский романтик Эдгар По.

Детективный роман впервые появился в Англии. Его создателями стали Уилки Коллинз и частично Диккенс.

Уилки (Уильям) Коллинз (1824 – 1889)

Происходил из очень обеспеченной семьи. Его отец был известным художником-пейзажистом. Коллинз много путешествовал с родителями по Европе, был хорошо образован. Окончил юридическую школу, но по специальности не работал, так как увлекся литературным творчеством. Был близок к Диккенсу – сначала как его соавтор, а позднее как его родственник (его брат женился на дочери Диккенса). Кроме того, их обоих сближала любовь к театру.

У Коллинза достаточно большое количество произведений, но самыми знаменитыми его романами являются «Женщина в белом» (1860) и «Лунный камень» (1868). Особую популярность ему принес роман «Женщина в белом».

По жанру - это сенсационный роман, роман, основанный на тайнах. Обычно в основу такого романа положено ловко задуманное преступление.

Как юрист Коллинз часто знакомился с историями разных преступлений и использовал их в своих произведениях. В основу романа «Женщина в белом» была положена история, поразившая писателя: чтобы завладеть наследством своей сестры, брат поместил ее в сумасшедший дом, где она умерла.

Герой романа «Женщина в белом» Персиваль Глайд использует ту же ситуацию. Только он знает о том, что у его будущей жены Лоры есть внебрачная, сумасшедшая сестра, как две капли похожая на нее. Герою романа удается проверить это дело, но по законам викторианского канона он наказан: есть еще одна тайна, но уже жизни Глайда – его родители не были обвенчаны, и вследствие этого он не может получить приданое Лоры. Поэтому глубокой ночью он тайно проникает в церковь, чтобы сделать там приписку. Но от упавшей свечи начинается пожар, в котором он погибает.

Уже в этом романе Коллинз предстает перед нами как искусный повествователь. Не случайно о нем говорили, что он «прекрасный рассказчик, хотя и не великий романист».

Модель детективного романа Коллинз создал путем соединения отдельных элементов готического и сенсационного романов. Он ориентировался на традицию той ветви готического романа, в которой страшное и загадочное всегда получало реалистическое толкование.

Главные заслуги Коллинза как создателя детективного романа состояли в следующем: в основу сюжета были положены загадочные, но правдоподобные ситуации.

«Лунный камень» - первый детективный роман в английской литературе. Его сюжет основан на историческом факте – на похищении в Индии англичанами священного лунного камня. Этот факт частично положен в основу романа «Лунный камень».

Молодой девушке Рэйчел ее дядя, желая отомстить ее матери, дарит в день ее рождения лунный камень, который подвергает опасности жизнь его владельца. Влюбленный в Рейчел ее двоюродный брат Фрэнклин в состоянии наркотического опьянения ночью на ее глазах забирает камень, а

утром не только ничего не помнит, но и всячески пытается найти преступника. Эта ситуация напоминает нам ситуацию Эдипа

Коллинз не только создает интересный сюжет, но и показывает, как **характеры**, а не события и обстоятельства могут определять обстоятельства. Тайна похищения не раскрывается потому, что Рэйчел молчит, так как она любит Фрэнклина. Объяснить ситуацию мог бы объяснить доктор, но он внезапно тяжело заболел. Тайну могла бы раскрыть и служанка Розанна, которая по ночной рубашке определила, что это сделал Фрэнклин. Но она влюблена в Фрэнклина и решает спасти его ценой своей жизни, взяв на себя его вину (она бывшая воровка). Как искусный рассказчик Коллинз находит различные способы не открывать тайну, чтобы подольше интриговать читателя.

Еще одним нововведением в романе становится умение автора «держат на крючке» своего читателя. Обычно в романах тайна раскрывалась сразу и полностью. Более того, ее еще и комментировали.

Через некоторое время Фрэнклин с ужасом узнает о своем невольном поступке, но не знает, куда мог деться алмаз. Тайна похищения алмаза начинает раскрываться, но зато появляется новая: кому он мог, выйдя из комнаты, отдать алмаз? Повествование снова становится захватывающим.

Желая усложнить расследование в своем романе, Коллинз вводит в текст так называемую «мозаичную композицию», которая состоит из отдельных частей и представляет собой различные жанровые отрывки, в которых постепенно определяется истина. Как писал сам писатель, эта идея «мозаичной композиции» возникла у него во время его присутствия на одном из судебных заседаний.

Коллинз внес в жанр детектива и широко известный прием тайны «закрытой» комнаты, когда преступление совершается в уединенном месте, при небольшом количестве народа и преступником оказывается тот, кого меньше всего подозревают.

Он углубил тип гениального сыщика, описанный Э. По. Писатель придал ему обычную, даже невзрачную внешность, которая контрастирует с его

гениальным умом, а также хобби, несовместимое с его деятельностью. Сыщик Кафф был страстным любителем роз. Он их разводил, собирал о них стихи и песни и даже ездил за ними в Австралию.

Романы Коллинза, в том числе и названные, можно характеризовать и как викторианские романы. В них злодеи всегда наказаны, а добродетельные герои – вознаграждены. Но в то же время следует отметить, что Коллинз, как и другие писатели этой эпохи, ярко описал лицемерие своих персонажей.

Контрольные вопросы:

1. Как можно охарактеризовать викторианскую эпоху?
2. Основные этапы творчества Ч.Диккенса.
3. В чем особенность творчества У.Теккерея?
4. В чем заключается проблематика и тематика английского женского романа?

Информационные источники

Тексты

для чтения по курсу «История зарубежной литературы XIX века»

(полный список)

1.Романтизм

Немецкая литература

1. Л. Тик. Белокурый Экберт.
2. К. Брентано Землетрясение в Чили.
3. Бр.Гримм. 2-3 сказки (по выбору студента; на зачете\ экзамене надо точно знать название и содержание сказки).
4. А.Шамиссо. Удивительная история Петера Шлемиля.
5. Э.Т.А.Гофман. Золотой горшок. Крошка Цахес. Мадмуазель де Скюдери. Житейские воззрения кота Мурра (отдельные главы не менее шести).

Английская литература

6. Г.Уолпол.Замок Отранто / М.Льюис. Монах/М.Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей.
7. У. Блейк Песни невинности. Песни опыта. (3 стихотворения из каждого сборника)
8. У. Вордсворт 2-3 стихотворения. Тинтернское аббатство.
9. Дж.Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда (1-2 песни). Корсар. Дон Жуан.
10. В.Скотт Айвенго. Квентин Дорвард.

Французская литература

11. Ф.Р. де Шатобриан Атала. Рене
12. А. де Мюссе Исповедь сына века.
13. В.Гюго. Собор Парижской богородицы. Отверженные.
14. Ж.Санд. Консуэло.

Американская литература

15. Ф.Купер. Последний из могикан.
16. В.Ирвинг. Жених-призрак. Рип Ван Винкль.
17. Э.По. Ворон. Убийство на улице Морг. Падение дома Ашеров.

Маска Красной смерти. Ворон.

18. Г.Бичер-Стоу. Хижина дяди Тома.
19. Г.Лонгфелло. Песнь о Гайавате.
20. Н.Готорн. Алая буква.
21. Г.Мелвилл. Моби Дик, или Белый Кит (главы 1-5; 10-13; 18; 41-42; 77-78; 93; 110; 132-135).
22. У.Уитмен. Листья травы (указанные циклы).

2.Реализм

Французская литература

23. Ф.Стендаль. Красное и черное.
24. О.Бальзак. Шагреневая кожа. Гобсек. Отец Горио. Утраченные иллюзии / Блеск и нищета куртизанок.
25. П.Мериме. Новеллы: Маттео Фальконе. Кармен. Этрусская ваза. Арсена Гийо. Венера Илльская.
26. Г.Флобер. Госпожа Бовари.
27. Ш. Бодлер. Цветы зла

Английская литература

28. Ч.Диккенс. Оливер Твист. Рождественская песнь в прозе. Домби и сын
 29. У.Теккерей. Ярмарка тщеславия.
- Английский женский роман:
30. Дж.Остин. Гордость и предубеждение/ Ш.Бронте. Джен Эйр./ Э.Бронте Грозовой перевал.

Немецкая литература

31. Г.Гейне. Книга песен. Германия, зимняя сказка.
32. Т.Шторм. Иммензее.

Примечание: Знак / означает: произведение по выбору студента. Курсивом отмечены тексты, чтение которых **не обязательно, но желательно**. Студент должен прочитать не **менее одного** такого текста к общему списку.

Учебно-методическая литература:

1. История зарубежной литературы XIX века: [По спец. "Рус. яз. и лит."] : В 2 ч. / [Н. П. Михальская, В. А. Луков, А. А. Завьялова и др.]; Под ред. Н. П. Михальской.—М.: Просвещение, 1991.

2. История зарубежной литературы XIX века (романтизм): [учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений русской филологии] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств, Отделение романо-герм. филологии, Каф. зарубеж. лит.; [сост.]: Г. А. Голикова, А. Х. Вафина.—Казань: [К(П)ФУ], 2013.—31 с.

3. История зарубежной литературы XIX века: учебник для студ. вузов / А. С. Дмитриев [и др.] ; под ред. Н. А. Соловьевой.—2-е изд., испр. и доп..—М.: Высшая школа, 2000.—559с.

4. История зарубежной литературы XIX века: учебное пособие для студ. пед. ин-тов по спец. №2101 "Русский язык и литература" / Под ред. Я.Н. Засурского.—Москва: Просвещение, 1982.—320с.

5. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 413с.

6. Храповицкий Г.Н., Сологуб Ю.П.. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский реализм (1830-1860-е гг.): учебное пособие .- М.: Издательский центр «Академия», 2005. -384с.

7. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: учебное пособие /Л.В.Сидорченко, И.И.Бурова, А.А.Аствацатуров и др. – СПб.; М.: Издательский центр «Академия», 2004. -544с.

8. История западноевропейской литературы. XIX век: Франция, Италия, Испания, Бельгия: учебник / Т.В.Соколова, А.И.Владимирова, З.И.Плавский и др. – СПб.; М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 336с.
9. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария: учебное пособие / А.Г.Березина, А.В.Белобратов, Л.Н.Полубояринова. – СПб.; М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 240с.
- 10. История зарубежной литературы XIX века: Планы практических занятий, тематика контрольных работ и списки литературы для студентов дневного и заочного отделений филологического факультет /Казан. гос. ун-т, филол.фак., каф. заруб. лит.; сост.: М.А.Козырева, Р.И.Галеева, Л.Ф.Хабибуллина. -3-е изд., перераб. и доп. -Казань: Казан.гос.ун-т, 2006. - 27с.**
11. Шестаков В.П. Английская литература и английский национальный характер.- Издатель: Нестор-История.- 2010, Санкт-Петербург.- 321с.
12. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учеб. пособие /Ж.В.Курдина, Г.И.Модина. - М.:Флинта:Наука, 2010.-208с.
13. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: учебное пособие /О.Ю.Осьмухина, Е.А.Казеева. - М.: Флинта:Наука, 2010.- 320с.
14. Немецкоязычная литература: учебное пособие /Т.Ю.Глазкова. - М.:Флинта: Наука, 2010. – 136с.
15. Несмелова О.О., Карасик О.Б. История литературы Великобритании и США, ч. 2: Учебное пособие для студентов филологических специальностей. - Казань, 2010. – 99с.
16. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004.

17. Зарубежная литература XIX века. Часть I: Учебное пособие / Составитель Д. В. Кобленкова. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета.

18. Позднякова Л.Р. История английской и американской литературы. - М., 2002.

19. Соловьева Н. и др. Зарубежная литература XIX века. – М.: Академия, 2013.

20. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учебное пособие /<http://www.znanium.com/catalog/php#>

21. История западноевропейской литературы XIX века (романтизм и реализм): Учебное пособие для вузов/ Сост. О.В. Тихонова: – М., 2008.

Примечание: Жирным шрифтом выделены те учебные пособия, которые предпочтительны

Научно-критическая литература:

1. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. -М.: Искусство, 1966.

2. Великая французская революция и литературная жизнь Европы: Сб. - Куйбышев: КГПИ, 1989.

3. Ладыгин М.Б., Луков В.А. Романтизм в зарубежной литературе. - М.,1979.

4. Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981.

5. Реизов Б.Г. О литературных направлениях. // Реизов Б.Г. История и теория литературы. -Л.: Наука, 1986. - С.231-243.

6. Тураев С.В. От Просвещения к романтизму. -М.: Наука, 1983.

7. Федоров Ф.П. Человек в романтической литературе. -Рига: Латв.гос.ун-т, 1987.

8. Затонский Д.В. Европейский реализм XIX в. -Киев: Наукова думка, 1984.

Немецкая литература:

9. Бент М.И. Немецкая романтическая новелла. -Иркутск: Ирк.ГУ, 1987.
10. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. - Л.: Худ.лит-ра, 1973.
11. Берковский Н.Я. Немецкий романтизм.// Немецкая романтическая повесть. В 2-х тт. Т.I. - Л.: Academia, 1935. - С. XXIII - XXVII.
12. Берковский Н.Я. Э.И.А.Гофман.// Гофман Э.Т.А. Новеллы и повести. - Л.: Худ.лит-ра, 1936. - С.5 - 97.
13. Берковский Н.Я. Эстетические позиции немецких романтиков // Литературная теория немецкого романтизма. - Л.: Academia, 1934.
14. Ботникова А.Б. Гофман и русская литература./ 1-я половина XIX в./ К проблеме русско-немецких литературных связей. - Воронеж: Вор.ГУ, 1977.
15. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. - М.: Наука, 1978.
16. Гейне в воспоминаниях современников. -М.: Худ.лит., 1988.
17. Гиджеу С.П. Генрих Гейне. /Очерк жизни и творчества/. - М.: Худ.лит-ра, 1964
18. Гиждеу С.П. Лирика Г.Гейне. - М.: Худ.лит-ра, 1983.
19. Гордон Я.И. Г.Гейне в России (1830-1860 гг). - Душанбе, 1973.
20. Гордон Я.И. Г.Гейне в России (1870-1917 гг.). -Душанбе, 1979.
21. Гордон Я.И. Г.Гейне в России. XX век. - Душанбе, 1983.
22. Гофман Э.Т.А. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. -М.: Радуга, 1987.
23. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм. Фрагментарный стиль мышления. - Л.: ЛГУ, 1991.
24. Грешных В.И. В мире немецкого романтизма. Ф.Шлегель, Э.Т.А.Гофман, Г.Гейне. Уч.пособие. - Калининград, 1995.
25. Дейч А.И. Поэтический мир Г.Гейне. - М.: Госполитиздат, 1963.

26. Дейч А.И. Судьбы поэтов: Гельдерпин, Клейст, Гейне. - М.: Худ.лит., 1987.
27. Дмитриев А.С. Г.Гейне. Критико-биографический очерк. - М.: Учпедгиз, 1957.
28. Дмитриев А.С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля. - М.: МГУ, 1974.
29. Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. - М.: МГУ, 1975.
30. Жирмунский В.М. Проблемы эстетической культуры в произведениях гейдельбергских романтиков // Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. - Л.: Наука, 1981.
31. Жирмунский В.М. Генрих фон Клейст // Там же.
32. Манн Т. Шамиссо. // Манн Т. Собр.соч. В 10-ти тт. -Т. 9.
33. Митин Г.А. Присвоение поэзией (Раздумья о судьбе Г.Гейне в России). -Литература в школе. - 1993. - №3.
34. Самарин Р.М. Генрих фон Клейст.// Самарин Р. Зарубежная литература. - М.: Высш.шк., 1987. - С.170 - 179.
35. Скурла Г. Братья Гримм: очерк жизни и творчества. - М.: Радуга, 1989.
36. Стадников Г.В. Г.Гейне. Книга для учащихся. - М.: Просв., 1987.
37. Стадников Г.В. Литературная критика в творческой системе Г.Гейне. - Л.: ЛГПИ, 1986.
38. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: Пространство и время. - Рига, 1988.
39. Художественный мир Гофмана. - М.: Наука, 1982.

Французская литература:

40. Брахман С.Р. «Отверженные» В.Гюго. - М.: Худ.лит-ра, 1968.
41. Великовский С.И. Поэты французской революции. 1789 - 1848. - М.: Изд-во АН СССР, 1963.

42. Грифцов Б.А. Как работал Бальзак. - М.: Гослитиздат, 1958.
43. Данилин Ю.И. Виктор Гюго и французское революционное движение
i. XIX в. - М.: Знание, 1953.
44. Данилин Ю.И. Беранже и его песни. - М.: Худ.лит-ра, 1973.
45. Забабурова Н.В. Французский психологический роман. (эпоха Просвещения и романтизма). -Ростов: РГУ, 1992.
46. Иващенко А.Ф. Флобер: Из истории реализма во Франции. - М., 1955.
47. Евнина Е.М. Виктор Гюго. - М.: Наука, 1976.
48. Обломиевский Д.Д. Бальзак: этапы творческого пути. - М.: Гослитиздат, 1961.
49. Реизов Б.Г. Творчество Бальзака. - Л.: Гослитиздат, 1939.
50. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. - М.: Гослитиздат, 1957.
51. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. - Л.: Гослитиздат, 1958.
52. Реизов Б.Г. Французский роман XIX в. - М.: Высш.школа, 1977.
53. Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. - Л.: Худ.лит-ра, 1978.
54. Резник Р.А. Философские этюды Бальзака. -Саратов: СГУ, 1983.
55. Самарин Р.М. Виктор Гюго.// Самарин Р.М. Зарубежная литература. - М.: Высш.школа, 1987. - С.211 - 221.
56. Соколова Т.В. Июльская революция и французская литература. - Л.: ЛГУ, 1973.
57. Стендаль Ф.: Художественное творчество (сб. ст.). - М.: Худ.лит-ра, 1967.
58. Трапезникова Н.С. Романтизм Жорж Санд. - Казань: КГУ, 1976.
59. Трапезникова Н.С. Эволюция романтизма в романе. / Проблемы взаимосвязи направлений во французской литературе 60 - 80-х гг. XIX в. - Казань: КГУ, 1980.

60. Трескунов М.С. Жорж Санд. Критико-биографический очерк. -Л.: Худ.лит-ра, 1976.
61. Трескунов М.С. Виктор Гюго. -Л: Просвещение, 1969.
62. Фрестье Ж. Проспер Мериме /пер.с фр./ - М.: Радуга, 1987.
63. Фрид Я.В. Стендаль. Очерк жизни и творчества. -М.: Худ.лит-ра, 1967.
64. Чичерин А.В. Произведения Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии».- М.: Высш.школа , 1982.
65. Эсенбаева Р.М. Стендаль и Достоевский: Типология романов «Красное и черное» и «Преступление и наказание»: Уч.пособие. - Тверь: ТГУ, 1991.

Английская литература:

66. Белинский В.Г. О русской повести и повестях Гоголя. Разделение поэзии на роды и виды (по любому изданию).
67. Бельский А.А. Английский роман 1800 - 1810-х гг. - Пермь, 1968.
68. Бельский А.А. Английский роман 1820-х гг. - Пермь, 1975.
69. Великий романтик. Байрон и мировая литература. -М.: Наука, 1991.
70. Дайчес Д. Сэр В.Скотт и его мир /пер.с англ./ - М.: Радуга, 1987.
71. Демидова О.Р. О стилистических особенностях первого русского перевода романа Ш.Бронте «Джейн Эйр» // Анализ стилей зарубежной художественной и научной литературы (межвуз. сб.). - Л.: ЛГУ, 1989. - С.163-170.
72. Долинин А.А. История, одетая в роман: В.Скотт и его читатели - М.: Книга, 1988.
73. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. -М.: Наука, 1978.
74. Дьяконова Н.Я. Китс и его современники. -М.: Наука, 1973.

75. Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. -М.: Наука, 1991.
76. Елистратова А.А. Байрон. -М.: Наука, 1991.
77. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. -М.: Изд-во АН СССР, 1956.
78. Жирмунский В.М. Байрон. // Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. -Л.: Наука, 1981, -С.188-245.
79. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. -Л.: Наука, 1978.
80. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший...». Английский роман XIX века в его современном звучании. - М.: Худ.лит-ра, 1990.
81. Кургинян М.С. Дж.Байрон. -М.: Гослитиздат, 1958.
82. Катарский И.М. Диккенс. -М.: Гослитиздат, 1960.
83. Катарский И.С. Диккенс в России. Сер.XIX в. -М.: Наука, 1966.
84. Луйчас А.Л. Проблемы реализма и натурализма в творчестве Дж.Элиот. - Тарту, 1987.
85. Мортон А.Л. Талант на границе двух миров // Мортон А.Л. От Мелори до Элиота. (пер. с англ.). -М.: Прогресс, 1970. - С.170-190.
86. Пушкин А.С. О романах В.Скотта (по любому изданию).
87. Орлов С.А. Исторический роман В.Скотта. - Горький, 1960.
88. Ромм А.С. Дж.Г.Н.Байрон. - Л. - М.: Искусство, 1961.
89. Реизов Б.Г. Творчество В.Скотта. - М. - Л.: Худ.лит-ра, 1965.
90. Самарин Р.М. Байрон и его поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». // Самарин Р.М. Зарубежная литература. -М.: Высш.шк., 1987. - С. 180-199.
91. Самарин Р.М. В.Скотт и его роман «Роб Рой». - Там же, С.199-211.
92. Сильман Т.И. Диккенс. - М.: Худ. лит-ра, 1970.
93. Соловьева Н.А. У истоков английского романтизма. -М.: МГУ, 1988
94. Тайна Чарльза Диккенса /Сб./ - М.: Кн.палата, 1990.
95. Тугушева М. В надежде правды и добра: Портреты писательниц (Э.Гаскелл, Ш. Бронте, Дж.Элиот, Ф.Троллоп, Г.Мартино). - М.: Худ.лит., 1990.
96. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. Пер.с англ. -М.: Прогресс, 1975.

97. Урнов М.В. Неподражаемый. Чарльз Диккенс издатель и редактор. - М.: Книга, 1990.
98. Честертон Г.К. Чарльз Диккенс. Пер. с англ. -М.: Радуга, 1982.
99. Эти загадочные англичанки... - М.: Прогресс, 1992.

Американская литература:

100. Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. -Л.: Худ.лит-ра, 1984.
101. Мендельсон М. Жизнь и творчество У.Уитмена. -М.: Наука, 1969.
102. Николукин А.Н. Американский романтизм и современность (гл. «Э.По») - М., 1968.
103. Павлычко С.Д. Философская поэзия американского романтизма. - Киев: Наукова думка, 1988.
104. По Э.А. Рассуждение о стихе. Философия творчества. Поэтический принцип (по любому изданию).
105. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. -М.: Наука, 1982.
106. Чуковский К. Мой Уитмен. -М.: Просвещение, 1966.
107. Тугушева М.А. Под знаком четырех. - М., 1991. - С.13-73.
108. Шейнкер В.Н. Исторический роман Дж.Фенимора Купера, его истоки и своеобразие. - Иваново: Ив.ГУ, 1980.
109. Новиков В.И. Вчитайтесь в «Песнь о Гайавате». -М.: Знание, 1982.
110. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. -М.: Высш.шк., 1972.

Интернет-ресурсы:

1. <http://lib.ru/>
2. <http://www.lib.km.ru/>
3. <http://www.libfl.ru>

4. <http://www.philology.ru>
5. <http://www.knigafund.ru>

Глоссарий

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Эталон американской мечты основывается:

- На принципах, изложенных в Декларации Независимости от 1776 года («люди созданы равными и наделены их Творцом неотчуждаемыми правами, включающими право на жизнь, свободу и стремление к счастью, независимо от социального класса или обстоятельств рождения»).

- На идеях Джеймса Адамса, который официально ввёл понятие Американской мечты в своей книге «The Epic of America» в 1931 году.

АНТИТЕЗА - противопоставление различных понятий или явлений, постановка рядом противоположных по значению слов.

БАЛЛАДА

жанр лиро-эпической поэзии, носящий повествовательный, сюжетный характер. Произошла от народной баллады, которая была плясовой песней (ballare - плясать). Романтическая баллада обладает острым сюжетом, который часто носит мистический характер. Близка к жанру романа, но в последнем более выражен исторический компонент.

ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА

(1837—1901) — период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии. В обществе стали преобладать ценности, исповедуемые средним классом и поддерживаемые как англиканской церковью, так и мнением верхушки общества. Ценности и энергия среднего класса легли в основу всех достижений викторианской эпохи. Трезвость, пунктуальность, трудолюбие, экономность и хозяйственность ценились и до правления Виктории, но именно в её эпоху эти качества стали доминирующей нормой. Пример подала сама королева: её жизнь, до конца подчиненная долгу и семье, разительно отличалась от жизни двух её предшественников. Большая часть аристократии последовала её примеру, отказавшись от броского образа жизни предыдущего поколения. Так же

поступила и квалифицированная часть рабочего класса. Представители среднего класса обладали уверенностью в том, что процветание — это вознаграждение за добродетель, и следовательно, неудачники не достойны лучшей участи. Доведенное до крайности пуританство семейной жизни порождало чувство вины и лицемерие.

ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН

прозаический жанр, имеющий сюжет, построенный вокруг тайны. Повествование окутано атмосферой страха и ужаса и разворачивается в виде непрерывной серии угроз покою, безопасности и чести героя и героини. Мрачная и зловещая сцена действия поддерживает общую атмосферу таинственности и страха.

ГРОТЕСК

резкое преувеличение характерных черт образа вплоть до нарушения реальных жизненных пропорций. Гротеск, наряду с контрастом, был выдвинут В. Гюго («Предисловие к драме «Кромвель»») в качестве одного из основных средств изображения мира в романтизме.

ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН

прозаический жанр, построенный на фабуле, заключающей в себе криминальную тайну, преступление, которое подлежит раскрытию. Особый вид литературных произведений, наряду с романами - новелл и пр., в которых действующим лицом является сыщик, призванный раскрыть какое-либо преступление.

ДЕТЕРМИНИЗМ

закономерная и необходимая зависимость явлений от порождающих их факторов. Детерминизм включает причинность как совокупность обстоятельств, предшествующих во времени следствию и вызывающих его, но не исчерпывается этим объяснительным принципом.

ИСПОВЕДЬ

литературно-художественное произведение или часть его, где повествование ведется от первого лица и рассказчик впускает читателя в самые

сокровенные глубины своего внутреннего мира. К жанру исповеди примыкают дневник, автобиография, роман в письмах, которые могут принадлежать как к художественной, так и к художественно-документальной литературе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

роман, в основу которого положен исторический сюжет, воспроизводящий в художественной форме определенную эпоху, определенные исторические события. В нем соединены исторические факты и лица с фактами и лицами вымышленными.

КОЛОНИЯ

это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Обычно колониальный режим не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением.

КОНТРАСТ

сочетание резко противоположных свойств, качеств, наряду с гротеском был выдвинут В. Гюго («Предисловие к драме «Кромвель») в качестве одного из основных средств изображения мира в романтизме.

МИФОТВОРЧЕСТВО

это специфическая разновидность культурно творческого процесса, в ходе которого формируются те или иные (мифологические) представления о действительности, оказывающие достаточно существенное влияние на процесс функционирования знания в духовной жизни общества.

НЕИСТОВЫЙ РОМАН

содержит «ужасное» в «обыденном», но уже в современном, в отличие от готического романа.

НОВЕЛЛА

литературный жанр, представляющий собой короткий рассказ с обязательной перипетией (резкий поворот сюжета от прямого развития к противоположному) и неожиданной развязкой.

ПСИХОЛОГИЗМ

это освоение и изображение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п., причем изображение, отличающееся подробностью и глубиной.

Существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Две из этих трех форм были теоретически выделены И.В. Страховым: «Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение характеров «изнутри», – то есть путем художественного познания внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти и воображения; на психологический анализ «извне», выражающийся в психологической интерпретации писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и других средств внешнего проявления психики». Но у писателя существует еще одна возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире.

ПУРИТАНЕ

(англ. **Puritans**, от лат. **puritas** — чистота) — английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках. Пуританизм стал идеологическим знаменем Английской революции 1640—1649. Неоднородность социально-политического состава пуритан привела к выделению среди них трёх сил: умеренного (пресвитериане), радикального (индепенденты) течений, а также низов Англии (левеллеры).

ПУРИТАНСТВО, ПУРИТАНИЗМ

образ жизни, для которого характерны крайняя строгость нравов и аскетическое ограничение потребностей, расчетливость и бережливость, трудолюбие и целеустремленность.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ

гибкая, динамическая взаимосвязь между внутренней и внешней реальностью, признание человеческой ограниченности **наряду с** утверждением наших творческих способностей. Действительность предстает как бы театральными подмостками, на которых разыгрывается комедия жизни. Ее играет герой (иронизирующий, актер, игрок), который способен всерьез разоблачать мир или пользоваться подделками действительности, все разрушать или все принимать. Суть драмы составляет соотношение серьезного и несерьезного, реального и вымышленного, за чем кроется необходимость мира и свобода воображения. Над героем и миром возвышается автор, который созерцает, постигает, оценивает действие с позиции иронически отстраненного игрока. Дистанция между автором и героем подчеркнута маской, которая порой позволяет художнику лицемерно вступать в действие, то принимая комедию с соучастием, то насмехаясь над всем происходящим.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВОЕМИРИЕ

сосуществование в рамках одного текста мира идеала (фантастики) и мира реальности, причем двоемирие предполагает прозрачность границ между мирами, возможность перехода из одного мира в другой, следствие двоемирия – появление героев двойников (например, тень героя в «Удивительной истории Петера Шлемиля» Шамиссо или повести Г. Х. Андерсена «Тень»). Ярко проявило себя в творчестве Э.Т.А.Гофмана.

ФАНТАСТИКА

В узком смысле – жанр литературы, где описываются заведомо невозможные в реальности явления и события, чаще всего связанные с научно-техническим прогрессом. В этом смысле фантастика зарождается в XIX веке с появлением произведений Ж. Верна, позже Г. Уэллса. В широком смысле - все

произведения, где проявляется элемент сверхъестественного, мистического. В этом смысле к фантастике можно отнести и готический роман, и сказку, и литературу фэнтези.

ФИЛИСТЕР

(нем. **Philister** «филистимлянин») — презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольный мещанин, невежественный обыватель, отличающийся лицемерным, ханжеским поведением. Филистер — человек без духовных потребностей (Шопенгауэр), тот, кто не ценит искусство, не разделяет связанных с ним эстетических или духовных ценностей. Считается, что слово «филистер» приобрело внебиблейский смысл в 1693 году, когда один из филистеров (мушкетёров) застрелил во время пьяной драки на улице города буйного студента. Йенский пастор Гётце на похоронах процитировал библейские слова Далилы: «Самсон! Филистимляне идут на тебя». Мушкетёр-филистер стал ассоциироваться в среде немецкого студенчества с образом человека хоть и сильного, но ограниченного, самодовольного, чуждого духу просвещения обывателя-конформиста — антипод человека просвещённого.

ЧАРТИЗМ

(от англ. charter - хартия) - первое массовое рабочее движение в Великобритании в 1830-50-е гг. Требования чартистов были изложены в виде законопроекта ("Народная хартия", 1838). В 1840 основана Национальная чартистская ассоциация. В 1840, 1842, 1848 чартисты внесли в парламент петиции с требованием введения всеобщего избирательного права (для мужчин), ограничения рабочего дня, повышения зарплаты и др.; петиции были отвергнуты. После 1848 **чартизм** вступил в полосу упадка.

Вопросы к зачету и экзамену

Романтизм

1. Назовите ключевые слова романтизма.
2. Романтическое двоемирие и его формы.
3. Типология романтических героев.
4. Каковы особенности романтического пейзажа?
5. В чем особенности романтического психологизма?
6. Почему сказка получила свое второе рождение в эпоху романтизма?
7. В чем особенности романтической символики?
8. В чем своеобразие немецкого романтизма?
9. Общая характеристика творчества Э. Гофмана
10. В чем своеобразие английского романтизма?
11. Творчество В. Скотта.
12. Личность и творчество Дж. Байрона.
13. В чем своеобразие французского романтизма?
14. Теоретическая и творческая деятельность В. Гюго.
15. В чем своеобразие американского романтизма?
16. Особенности романтического конфликта (показать на примерах).
17. Система романтических жанров. Какие жанры были созданы романтиками, какие видоизменены?
18. Английский готический роман. В чем проявилось его влияние на романтизм?
19. Литературные манифесты романтиков.
20. Литературные школы в романтизме.
21. Романтизм и христианство (развернуть на примерах).
22. Тема Красоты и Уродства в творчестве романтиков.
23. Тема Добра и Зла в творчестве романтиков.
24. Понятие «байронический герой» (раскрыть на примерах).
25. Американская история в изображении американских романтиков.

26. Ф.Купер как создатель приключенческого романа в американской литературе (на примере одного романа).

27. Новеллы В.Ирвинга (общая характеристика).

28. Основные темы и проблемы творчества Э.По.

Реализм

Реализм как литературное направление в европейской литературе XIX века.

1. Реализм как художественный метод в европейской литературе XIX века.

2. Этапы в развитии европейского реализма XIX века.

3. Романтическая традиция и реалистический роман XIX века.

4. История молодого человека во французской реалистической литературе XIX века.

5. История молодого человека в английской реалистической литературе XIX века.

6. Психологическое мастерство европейских реалистов XIX века (на материале творчества 3-х писателей).

7. Жанр романа в европейской реалистической прозе XIX века.

8. Общество как главный герой в реалистическом социально-психологическом романе XIX века (на материале трех произведений).

9. Социальная проблематика европейского реализма XIX века.

10. Нравственная проблематика европейского реализма XIX века. Проблема гибели личности в буржуазном обществе.

11. Художественная деталь, ее виды и функции в европейском реализме XIX века (на материале 3 романов).

12. «Шагреневая кожа» в контексте «Человеческой комедии» О. Бальзака.

13. «Большие надежды» как роман зрелого Ч. Диккенса.

14. Роман воспитания и его разновидности в европейском реализме XIX века.

15. «От героя к человеку»: проблема героя в европейском реализме XIX века.
16. Проблема «утраченных иллюзий» в европейском реализме XIX века.
17. Образ ребенка в творчестве английских реалистов XIX века.
18. Тема денег и ее решение в европейском реализме XIX века (от романтизма к реализму).
19. Тема семьи и брака в европейском реализме XIX века.
20. Творчество Ч. Диккенса (общая характеристика).
21. Ф. Стендаль и О. Бальзак (сопоставительная характеристика).
22. Ч. Диккенс и У. Теккерея (сопоставительная характеристика).
23. Сенсационный и детективный романы в английской литературе XIX века (Ч. Диккенс и У. Коллинз).
24. Проблема страсти в творчестве французских реалистов.
25. Особенности развития исторического романа в творчестве П. Мериме и Г. Флобера.
26. Национальное своеобразие французского реализма XIX века.
27. Национальное своеобразие английского реализма XIX века.
28. Общая характеристика американской литературы 1850-1860-х гг.